

EL CINE DIGITAL

POR PEDRO MATUTE VILLASEÑOR

Resumen

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el aprendizaje del lenguaje audiovisual que se esta adquiriendo sobre todo por las nuevas generaciones como una tercera fase en la historia de la humanidad para obtener y preservar el conocimiento, el cine ha sufrido una transformación radical desde aquel espectáculo de feria que imaginaron los hermanos Lumiere que esta seria hasta lo que es actualmente sin olvidar que ha sido y es todavía una de las grandes industrias del entretenimiento mundial y cuyo poder se encuentra concentrado en unas cuantas manos lo que la hacen altamente oligopolica.

Con la digitalización esta forma de arte, difusión y comunicación se encuentra prácticamente al alcance de cualquier persona que la quiera utilizar ya que sus costos han bajado a tal grado y la elaboración de mensajes a través de este medio se han simplificado muchísimo que esta a disposición de la gran mayoría de la gente que tenga unos cuantos pesos y conozca los rudimentos del lenguaje audiovisual.

Esto ha hecho que su uso sea múltiple y muy variado ya que sirve desde para almacenar archivos de eventos que se registran a través de este medio, en la etnografía, en la educación, en el arte, en la documentación, en la difusión del conocimiento que lo hacen mas accesible y por supuesto en la industria del entretenimiento, por solo mencionar algunos de sus beneficios.

Tecnológicamente los films se hacen con una gran rapidez y sencillez que no tiene comparación con el tiempo y las dificultades que se enfrentaba un realizador para elaborar sus películas.

Sin embargo, aunque es innegable que el cine digital ha acarreado grandes beneficios a la humanidad, en la industria del entretenimiento que es la que mayormente domina, los cambios operativos han sido mínimos ya que sigue concentrada en los oligopolios anteriormente mencionados para cumplir los objetivos que estas grandes corporaciones trasnacionales se han propuesto.

Entonces así como la digitalización abre grandes perspectivas en el uso y difusión de mensajes a través del lenguaje audiovisual, ¿Estará incluida en estas la mas importante que es su democratización?.

El advenimiento de nuevas tecnologías, ha ido cambiando nuestros modos de vida (a veces simplificándolos, a veces complicándolos, como lo menciona Raffale Simone en su libro "la Tercera Fase" "sobretudo para los adultos mayores de 45 años que les resulta sumamente difícil lidiar y entender el funcionamiento de estas, en donde la población menor a esa edad es la que posee un mayor conocimiento", invirtiendo los papeles de el desarrollo del ser humano desde que planto su huella sobre este planeta denominado tierra), con lo que hemos llegado al umbral de una forma de comunicación en la que el lenguaje audiovisual juega un papel preponderante, en esta época regida por una cibercultura y que da inicio con lo que se denomino la revolución de la información en la que la computadora o el ordenador como dicen los españoles es el arma principal acompañado de los chips y la digitalización que lograron junto con el Internet cambiar por completo los modos, formas y medios en que venia comunicándose la humanidad, dando un gran salto en la evolución de la misma, que ahora dispondrá de otras herramientas para mejorar su calidad de vida.

El cine no podía escapar a esta pacífica revolución y mas bien coadyuvo a su realización ya que es la base del lenguaje audiovisual al que nos guste o no tendremos que empezar a utilizar.

El cine en sus inicios (hace más de cien años) tuvo su propio lenguaje que fue construyendo a base de imágenes, allá por los años de 1930 se le incorporo el sonido (diálogos, narraciones, sonidos ambientales e incidentales, música, efectos especiales, etc) que lo transformaron de raíz, con lo que el lenguaje cinematográfico tuvo que adaptarse a esa nueva tecnología, que ya estaba pegada a el cual hermano siamés para empezar a balbucear lo que llegaría a ser el lenguaje audiovisual. Cuando la televisión entro en los hogares (mas o menos en la década de 1950) este lenguaje tuvo que modificarse para que este nuevo producto pudiera transmitir sus mensajes en la forma mas adecuada para el.

Cuando llegaron a las manos de los consumidores las primeras cámaras para grabar en video junto con las videocassetas, productos que desplazaron al entonces reinante formato de súper 8 milímetros, con su respectivo proyector y equipo de edición, aunque aun eran analógicas despertaron gran interés por parte de la gente que las adquiriría rápidamente debido a la facilidad en que se grababan las imágenes deseadas y la inmediatez de verlas en su propio televisor, borrando aquellas que no les agradaban. Ya no tenían que esperar por el revelado de la película ni tomarse la molestia en editarlas, estos utensilios se fueron popularizando en progresión geométrica, mejorándose continuamente y además las videocassetas reproducían películas de largometraje con lo que llegaron a afectar la industria del entretenimiento cinematográfico al descender la asistencia de publico a las salas de exhibición.

Ciertamente que en esta época (hablamos de principios de la década de 1980), el uso del video se restringía por voluntad de los mismos usuarios(en ese entonces este formato (me refiero al VHS) no podía ser utilizado en la televisión por aire y cable debido a su poca resolución) a realizar lo que se denominan películas familiares y eran a muy pocos los que le interesaba aprender el lenguaje aun cinematográfico para lograr productos de mejor calidad. Lo importante eran que salieran los monos y se vieran. Y el otro uso que se le daba con intensidad era el de evitarse la molestia de asistir al cine, para ver las películas en la comodidad de su hogar, con lo que nació la industria de los video-homes, que no es otra cosa que films hechos exclusivamente para este mercado y de una calidad realmente deleznable.

Paralelamente mientras esto sucedía apareció otra industria dirigida a los niños pero fundamentada en el lenguaje cinematográfico, al que le hicieron algunas adaptaciones como la de la interactividad, la de los videojuegos como el Nintendo, el Atari, y otros mas que usaban diferentes mecanismos como el Joystick y se adaptaban al televisor para que en esta pantalla se pudieran divertir los niños y una gran cantidad de adultos, en la que demostraban sus destrezas sobretodo manuales(existe una anécdota de una cirujana que al hacer los cortes con tal precisión y destreza maravillo a quienes la observaron y ayudaron en la operación, preguntándole que en que universidad lo había aprendido, y ella se limito a contestar jugando Nintendo) para vencer al enemigo imaginario o acumular puntos y subir de niveles en el juego. Con esto lo que seria denominado posteriormente lenguaje audiovisual pronuncio sus primeras palabras.

Ya para la década de 1990, la computadora había entrado en los hogares y el Internet lo hizo unos años después, haciéndose indispensables en todos los hogares que pudieran adquirirlos y posteriormente en la vida diaria, Empresas, Gobiernos en todos sus niveles, Centros de Enseñanza y el tipo de vida que se lleva en la actualidad los hacen imprescindibles para casi todos aquellos que habitamos este planeta llamado Tierra. El microchip, la fibra óptica y la digitalización han hecho que sus costos de producción bajen aceleradamente, haciéndose accesibles cada vez a un mayor numero de usuarios, y al mismo tiempo sus progresos tecnológicos amplían el abanico de sus funciones.

Todo lo anterior viene a cuento porque gracias a ello nació el Lenguaje Audiovisual, que es una amalgama de imágenes, sonidos, textos, animaciones, destrezas manuales, etc. y por el otro

lado toda una nueva tecnología accesible al gran público que ha simplificado en gran medida la forma de comunicarnos, partiendo del conjunto de estas dos vertientes el Cine Digital.

¿Y cual es la diferencia con las películas que se hacían antes?, como de aquí al infinito sobretodo en la producción, y la única ventaja de un film realizado a través de procesos químicos es que la imagen reflejada sobre la pantalla de una sala de exhibición es de mejor calidad, calidad que solo puede apreciar un ojo experto.

Esta nueva tecnología ha desplazado a las anteriores en las que se transmitían mensajes audiovisuales y encontrar equipos que funcionaban a base de los productos químicos o de generaciones anteriores cada vez es más difícil y pronto solo los habrá en las tiendas de antigüedades. El precio de una cámara de video digital es cada vez mas accesible, lo mismo que el software que se ocupa para editar las imágenes y que además contiene ciertos efectos ópticos, lo que las hace accesibles para que estén al alcance de las familias de estratos medios hacia arriba, que los adquieren como algo que empieza a ser indispensable en sus hogares para primordialmente guardar sus recuerdos y los mas aventados jugar al cinito aunque sus productos sean de ínfima calidad debido a la falta de conocimientos para expresarse a través de este medio y el equipo que poseen, por excesivamente barato le faltan muchas funciones y resolución para considerarlo profesional.

Por otro lado el lenguaje audiovisual que tiene múltiples componentes como ya lo he mencionado, hay necesidad de aprenderlo pues su lectura (y por supuesto escritura), no es lineal como es el caso del tipográfico al que estamos acostumbrados, sino, parafraseando a Simone es de mosaico(hay tantas imágenes que ver, que cada persona empieza a leerlas por donde mas le guste) y simultaneo, con lo que cada día han aparecido mas centros de enseñanza que lo ofertan, pero lo ideal seria que se incorporara como una materia oficial de la educación básica.

Dejando lo anterior no cabe duda que la digitalización llevada al campo de la cinematografía ha traído grandes beneficios a esta. En primer lugar por la accesibilidad que se tiene a ella, lo que se manifiesta en las múltiples aplicaciones que puede y debe tener: en la enseñanza, en la etnografía, en el arte, para contener archivos de todo tipo, en la cultura, en la ciencia, para almacenar datos, etc. y difundir el conocimiento y todo lo que se quiera de la manera mas eficaz que haya existido hasta el momento y no limitarse a ser un mero producto de entretenimiento como lo han encasillado hasta ahora.

Ciertamente para lograr lo anterior se necesita por una parte un gran dominio del lenguaje audiovisual y un equipo profesional de video que garantice una producción de buena calidad susceptible para ser proyectada con magnifica resolución en auditorios y transmitida por las ondas hertzianas y de fibra óptica, que los que venden en los almacenes comerciales no los tienen, por lo que es necesario acudir a tiendas especializadas, pero su precio no es inalcanzable como muchos pensarían, ya que diez mil dólares bastan para hacerse de un equipo profesional de calidad aceptable. Una cámara profesional de alta definición se puede conseguir entre los cuatro o cinco mil dólares, una computadora Mackintosh G-9, un software como el final cut, un tripie y un equipo básico de iluminación es suficiente para elaborar películas en video digital de una calidad aceptable.

El productor Humberto Sales nos comenta al respecto: "La digitalización es una maravilla ya que ha bajado los costos de producción enormemente, el ahorro es muy significativo al reducir el numero de gentes que participan en la realización de un film, también en los materiales y los procesos de revelado, copias de trabajo y todo lo ligado al manejo del celuloide el cual ya no se utiliza. Además el tiempo de producción se ha reducido increíblemente, lo que antes te tardabas como tres meses en hacer la edición de una cinta ahora la haces en una semana y para su exhibición comercial en las salas cinematográficas realizas el proceso "tape to film", que aunque tiene su costo, en conjunto la elaboración de una película, no tiene ni punto de comparación en el aspecto económico con el método tradicional de hacer las películas en celuloide, además el

mercado de la televisión y el video esta abierto al cine digital sin necesidad de llevar a cabo este costoso proceso. Pienso que el futuro del cine se encuentra en esta nueva tecnología”.

El Cine fotógrafo Oscar Palacios dice al respecto: “El Cine Digital vino a revolucionar la producción cinematográfica, por principio de cuentas no tienes que esperar hasta que llegue la cinta revelada para ver como salió, ahora al instante ves los resultados y si se encuentran errores los borras y repites la toma las veces que sea necesario hasta que quede como la habías concebido. Además hay cámaras de todos los tamaños con lo puedes hacer cualquier tipo de toma y movimiento, siendo el único limite tu imaginación, algo inconcebible apenas unos años atrás”.

En la revista Cine Directores del bimestre marzo-abril del 2004, se incluye una entrevista con el realizador Gabriel Retes quien apuesta por el cine digital, expresando lo siguiente: “ El filmar en digital no tiene ningún problema, al contrario todas son facilidades desde la filmación al trabajar exclusivamente con el numero de técnicos que necesitas, yo utilizo el mini DV sistema PAL, porque tiene mejor definición y al hacer el tape to film es de mejor calidad. Creo que este es el formato del presente y del futuro, después vendrá la proyección en digital y el 35mm. Esta condenado a ser parte del cine de Hollywood con sus costosas superproducciones millonarias. Y para los seres normales como los directores latinoamericanos por lo menos el presente es filmar en digital y el futuro es proyectar en digital, mientras tanto cualquier cosa digital la puedes poner en 35mm. Por otra parte aunque es un formato mas limitado, cada vez mas Casa de Cultura, Cinetecas, Cinematecas, Salas alternativas, están teniendo proyección digital, porque buenos materiales van a ir saliendo en este formato, ya no solo se van a ver películas en 35mm, sino también en DVD, gracias a ello muchísimas producciones que se esta haciendo en digital van a tener un espacio donde exhibirse. Por otra parte el tiempo de producción de una película se ha reducido enormemente, un largometraje como “La Mudanza” en seis semanas lo teníamos totalmente terminado, con lo que sus costos se redujeron muchísimo y pensamos que con esta tecnología el cine se encuentra al alcanza de nuestro talento y no de los presupuestos, yo por eso les recomiendo a mis colegas que le echen un ojo al cine digital.”

No cabe duda que la digitalización también extiende sus beneficios a la industria del entretenimiento cinematográfico, pero a esta parece no importarles gran cosa ya que se encuentra concentrada en férreos oligopolios transnacionales que controlan la distribución y la exhibición de los films en todo el orbe cuya sede se encuentra en Hollywood, buscando que sus productos sean espectaculares y apantallantes para tener una mayor recaudación de taquilla y de paso controlan el mercado mundial, cerrándoles la posibilidad de exhibición a gran escala a las cinematografías locales de los diversos países a favor de la norteamericana, y es por eso que el material producido en el resto del mundo no tiene la circulación adecuada. Si acaso algunas de las producciones locales consiguen entrar dentro de los circuitos de exhibición nacional, buscando recuperar algo de su inversión en el mercado interno, (caso concreto en México en el 2004 se produjeron 28 películas, pero solo se exhibieron 14) pero muy pocas logran ser exhibidas en el extranjero a excepción de que sean en festivales, muestras, etc. pero nada en circuitos comerciales.

En la entrevista que se le formulo al distribuidor y exhibidor Ángel Moreno, comento: “A nosotros no nos importa en que formato se haya filmado la película, pero eso si nos tienen que traer las copias en 35mm., las filmadas en digital tienen una calidad menor pero eso no les importa o no se dan cuenta los espectadores. Para que una película entre a exhibición debe de ser rentada a los distribuidores y los que mandan son los norteamericanos como Fox, Columbia, Warner, etc., por lo que la gran mayoría de las películas que se exhiben son estadounidenses ya que ellos protegen a su industria y le tienen que dar salida al material que producen, además de que son las que mas ganancias dejan porque el público ya se acostumbró a ellas, a la forma en que están hechas, a las historias que cuentan, a que tienen los actores mas famosos y grandes campañas publicitarias que las respaldan. En algunos casos tomamos películas mexicanas, pero solo aquellas que creemos que van a tener unos ingresos en taquilla aceptables. El cine es un negocio y nosotros tenemos que ver que nos deje utilidades, todo lo demás no importa.”

Bajo estas premisas de una exhibición muy restringida, que caso tiene que exista una tecnología que ha logrado poner al alcance real y económico de los cineastas la producción de películas cuando estos no tienen la posibilidad de difundirlas ante las grandes masas, aunque les quedan las posibilidades de exhibición por televisión tanto por aire que por cable, las televisoras se rigen por los mismos criterios que las cadenas de salas cinematográficas, pero tienen mas apertura debido a la necesidad de material fresco que transmitir, ya que su propia producción es insuficiente para llenar todo su tiempo sobretodo en las de cable. Y por ultimo les queda la venta directa en DVD que se lleva a cabo en varios almacenes. Caso concreto tenemos la producción Argentina que alcanzo 70 largometrajes en el 2004, la mas alta de América Latina y prácticamente todos ellos filmados en digital para un mercado interno de unos 40 millones de habitantes, ya que fuera de ese país muy poco se vio y las dos o tres películas que llegaron a las carteleras extranjeras con dificultad lograron sostenerse la semana de rigor. Sin embargo esto nos habla que si se filma en digital y se consigue entrar a los circuitos comerciales de exhibición, existen grandes posibilidades de recuperación de la inversión y obtener beneficios solamente en el mercado interno de cada país, que obviamente tenga un número significativo de población y una industria cinematográfica desarrollada.

Y todo esto viene a cuento porque el cine no es solamente una industria que debe generar utilidades a sus productores, sino que el cine también es un arte, un medio de comunicación, en el cine se plasman nuestra identidad, valores, usos, costumbres, ideologías y cultura, nos cuenta la historia de quienes hemos sido, quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo, lo que debemos preservar a como de lugar ante la invasión del imperialismo cultural estadounidense que pretende destrozarnos culturalmente para imponernos su visión del mundo es decir el American Way of Life. Y que mejor arma que el cine digital para librar esta desigual batalla ya que se encuentra al alcance de aquellos que combatirán en esta guerra de guerrillas mediática.

Al respecto Herbert Schiller en su libro Cultura, S.A., manifiesta lo siguiente: "Las grandes corporaciones trasnacionales han ido absorbiendo las industrias locales de cada país, no escapando a este hecho las de los medios de comunicación audiovisual que cada vez se concentran en unas pocas manos, existiendo actualmente menos de quince que dominan todo el espectro mundial y cuyos únicos objetivos son la rentabilidad económica y la implantación en los diversos países de la ideología dominante, es decir la de ellos." Ese gigante es el enemigo a vencer.

Con el advenimiento del digital también se vislumbra una esperanza en la exhibición cinematográfica ya que han aparecido salas alternativas que proyectan en este formato, al igual que cine-clubes, cinetecas y universidades que poco a poco han ido incrementando su público, que busca ver películas de contenidos valiosos y con propuestas visuales y sonoras caracterizadas por su innovación, su búsqueda narrativa y artística.

El exhibidor Eugenio Arias nos comenta: "Yo exhibía películas que tenía que rentar a los distribuidores, pero siempre tenía problemas con ellos para conseguir buenos estrenos porque se los daban a las grandes cadenas de exhibición y a mi me tocaban hasta en segunda o tercera corrida, cuando la película ya no daba nada o de plano me dejaban las que nadie quería, pero con la aparición del digital, cambie a proyectarlas en este formato. Ahora solo tengo que comprar los DVD y fijarme en que nadie tenga los derechos para su exhibición comercial en México, lo que es improbable porque me inclino a proyectar cine de arte, cine alternativo, buenas películas de calidad que no son las que quieren las cadenas comerciales, porque al mismo tiempo no dejan grandes cantidades de dinero, al ser un cine selecto. Pero yo he ido conformando mi público y poco a poco he tenido más clientela que busca un cine novedoso, de contenidos interesantes y de altos niveles estéticos. Como en mi caso existen otras salas en la ciudad y me imagino que también las habrá en el resto del país".

Si bien es cierto que la digitalización ha traído incontables beneficios sobretodo en el ámbito del lenguaje audiovisual, siendo uno de ellos el que se pueden comprimir archivos icnográficos, kineticos y sonoros, haciendo mas fácil su almacenaje, búsqueda y hallazgo. Otro, el que esta

tecnología haya abaratado a tal grado los costos de las herramientas necesarias, haciéndolas accesibles a grandes segmentos de la población para que pueden expresarse libremente a través de ellos, además de su inconmensurable valor para preservar y difundir el conocimiento para convertirse en un método de enseñanza que hace más fácil el aprendizaje.

El cine digital ya está aquí, pero su gran problema consiste en que si bien su producción es accesible prácticamente a cualquier cineasta que desee utilizarlo, el dar a conocer aquello que se plasma en la cinta de grabación, el libre flujo de ideas, su exhibición ante las grandes masas, se encuentra sumamente restringido por las grandes corporaciones transnacionales, ya sea que exhiban en celuloide o transmitan electrónicamente a través de las ondas hertzianas, muchas veces aliadas a los gobiernos de los diferentes países y a los bloques de poder, quienes tranquilamente bloquean aquello que consideran que no debe ser visto, que no es rentable económicamente o que no ha sido producido por ellos, quedándoles a los cineastas o videoastas como quieran llamarlos como únicas opciones, los cine-clubs, las salas alternativas, perderse en el marasmo de Internet con la esperanza de que alguien lo baje y meterlo a la venta en los almacenes comerciales haber si existe alguien que se apade de ellos y adquiera sus realizaciones.

Por eso es indispensable que los gobiernos de los diferentes países reorienten sus políticas públicas abandonando en la medida de lo posible el esquema neoliberal y globalizador para proteger sus industrias culturales, cambiando en este caso las leyes de cinematografía y medios electrónicos para que sean exhibidas y transmitidas todas las producciones locales y buscar un intercambio más igualitario con los otros países del orbe, para que realmente haya un libre flujo de las ideas por el mismo y romper el oligopolio que ostentan las grandes corporaciones transnacionales que responden a los intereses de Estados Unidos de América. Solo democratizando los medios se podrá hablar de un completo aprovechamiento de esta nueva y maravillosa tecnología que es el cine digital.

BIBLIOGRAFÍA

Simone, Rafaele. *La Tercera Fase*. Ed. Taurus.

Schiller, Herbert. *Cultura*, S.A., Ed. Universidad de Guadalajara.

Revista Cine Directores. Numero 1. Marzo-Abril 2004. México 2004.

Entrevista a Humberto Sales.

Entrevista a Oscar Palacios.

Entrevista a Ángel Moreno.

Entrevista a Eugenio Arias.