Fotografia de Gabriela
Medina Guevara (2023)

Fotografia de Gabriela
Medina Guevara (2023)

HOMENAJE AL MAESTRO CARLOS SANTA

(Segunda Parte)
Obras por Carlos Santa

Ordenar líneas desde un lápiz para que sean la larga cabellera de una Salome.

Por Andres Romero Baltodano

Este semestre el **Cineclub la Moviola** realizó su ciclo dedicado a la animacion ANIMAVERSO y dentro del ciclo, se le hizo un sentido y justo homenaje al director colombiano Carlos Santa. Por creer de interes para los lectores publicaremos la transcripcion de este homenaje y en esta edicion una primera parte de la charla que sostuvimos en el foro al finalizar despues de la proyeccion de su pelicula *Los Extraños Presagios de Leon Prozack.*

Agradecemos infinitamente el cubrimiento del evento y la transcripcion de este documento al equipo de sala Contacto sus directores Diana Salas, Daniel Pineda y Jesus Dario Uribe asi como la colaboracion del equipo de Sala Ana María León Merchán y Oscar Mauricio Tejada Cuellar a quienes agradecemos mucho su labor.

.....

RAMLM

AR:

¿cómo es el proceso de producción de la película. ¿Carlos O sea, lo que podríamos denominar de alguna manera o lo que se conoce como independiente, que yo denomino independiente de las de ese acto independiente, eh no ser independiente, Pero tenemos claro que la producción pues igual manejas una serie de presupuestos complejos como es tu proceso de producción ya directo en el caso, digamos, de alguno de las personas que están aquí sentadas, quieren hacer lo que tú haces como cómo es, cómo funciona?

CS:

Sí, me ha pasado. De todas maneras. La primera fue financiada. Es la financiación. El gobierno tiene como un sistema, un esquema, tiende endurecer porque yo no sé si es que han tenido muchos problemas, pero quieren la temática, quieren como muy definido todo el el proceso, incluso los de contrataciones específicas. Entonces eh, y con peticiones de cosas que de repente tú no uses, pero es como porque tienes recursos y pues vincular a las personas con recursos, pero el 90% de lo que he hecho ha sido de a las patadas.

Sí, básicamente despacho editorial, su propio Sí, sí, sí. Sea que te juntas con unos amigos, usualmente tienes una idea, empiezas a trabajar, trabajarla, empiezas a mostrar a los amigos. ¿Algunos te dicen Yo te ayudo, yo me meto, eh? Otros les vas pidiendo. ¿Tú me ayudas a

editar, eh? Antes era más difícil porque el cine era muy costoso y había que tener cámara de cine y equipos un poco más costosos.

Sí, más antidemocrático, digamos, esos revelados que tocan en otro lado. Esperar tener tres minutos, que es mucho tiempo. La dimensión para que te llegue el material era difícil y hoy en día el digital te da como más soltura en ese sentido. Lo que necesitas es tiempo, tiempo y un grupo de personas convencidas. ¿Ese ha sido no tener afán, eh?

Por ejemplo, esta película que vimos es tocó por bloquecitos. Yo siempre pensé que iba a conseguir financiación, por ejemplo. Entonces hice tres escenas, las mandé a concurso un mes. Parecía que el guion no tenía una linealidad, una estructura muy lineal. Entonces yo dije bueno, hay que meterle entonces más. Entonces invité a David Manzur y dije bueno, ya con un artista famoso tira, bueno, con David bueno, es lo nada, no?

Entonces se hace lo de David Sherman, grupitos de trabajo con los alumnos. Siempre trabajó con Yo aprendí trabajando porque es que no había escuela, no había escuela ni de cine, ni de animación, ni de nada. Entonces te tocaba por tu cuenta. Y esa manera es como yo enseño el cine. Sobre la marcha se vincula un proyecto, no haces ejercicios, no haces gimnasia, tú vas a hacer arte.

No me interesa que sepas que un tipo corre. ¿De qué está corriendo? También me interesa. Es pánico, es miedo. Sabiendo que su pasado es un deportista. No son las mismas maneras de correr. Entonces es mucho más interesante para un artista, para un joven que está

trabajando, porque el artista nace y se hace, pero tiene que tener algo de base.

Ya con eso el ejercicio le va a dar, le va a dar el ejercicio dramático de la y más. Entonces siempre junto jóvenes con viejos alumnos, con eh, relatos de reconciliación se hizo desde el Sena, por ejemplo Astrolabio. Arranqué con la Javeriana de Cali y con Entre otros. Les debería proponer porque las escenas las puedo repartir por grupos y si hay un grupo que se puede armar acá de personas interesadas, por ejemplo en Astrolabio, podríamos hablar del grupo y hay recursos para trabajar.

Se puede pagar por escena. Entonces, eh, Cuando uno tiene una pasión lo hace con plata o sin plata. Sí, y ahí es donde uno no sabe si sirve para lo que se metió o no, si eso no tiene plata. Entonces con dos botellas las pone a actuar y con la cámara y moviendo las cositas y hace una parodia sobre el acueducto.

Otra cierto. Y si tienes más recursos, pues de veces más recursos. Pero la pasión es lo que te va a guiar. ¿Puede ser muy amargo en algunos casos sí, sin duda, pero el hecho de estar trabajando desde la plástica nos da unos ingresos adicionales porque tienes las obras de arte o que los fotogramas son muy apreciados, no? Las máquinas de manivela, las cajas que hacemos, que es como un flip bookstore, las gráficas es como un Disney.

AR:

Disney sobre, o sea, un Disney diferente donde la pobreza de Disney no aparece.

CS:

Sí, sí, sí. Eso es. Digamos que la pobreza está en otro lado. Para nosotros es de plata. Lo de ellos a veces es de imaginación. Entonces sí es. Es como el como el camino.

AR:

Ok, sí, eso es en términos de producción. Entonces, eh, teniendo ya cuando ya tienes la película, como funciona entonces el otro cuello de botella de todas las personas que hacen cine, que la distribución.

CS:

Yo creo que hoy en día es el gran problema, porque hacer las películas con los equipos que se tienen que hacer se pueden hacer eh donde mostrarlas. ¿Antes había un sistema de festivales más pequeño que fue el que usábamos, que es directamente mandar las películas, eh? Cuando eran de lata era un poquito más costoso, pero una vez aparecieron los casetes, entonces ya creo yo que el camino natural de estas películas son los festivales y el otro camino maravilloso.

Y así es como quiero ahorita que reconstruyeron El pasajero de la noche, Cinematografía, quiero pasarlo por cineclubes. Es como que un público más pequeño es un público de galerías, no le apunta la masa. El arte no es para las grandes masas. Lo siento, sé que es un comentario abiertamente antipático, pero la cultura es para las élites, específicamente este tipo de cultura.

Sí. ¿Cuál sería el deseo? Y es lo que uno hace cuando lo muestra. Que haya gente, cada vez más gente que pueda disfrutar estos trabajos. Pero en principio todo parte del presupuesto que son, eh, guetos de locos parecidos a los que hacen la película, que sin tener tiempo, sin tener proyectos, sin tener nada, se inventan un cineclub de su propio tiempo y los otros locos que van a verlos igual en una celda chiquita toda pelada es grandecita, está grandecita, se quedan.

Es un poco eso, ¿no? Que que tienen esa pasión y te permite armar como una red. Lo notable es que es una red que hoy en día se ha eh difundido de tal manera que para el estreno de preestreno el pasajero ay fácil, 250 cineclubes que pueden operar simultáneamente en un en un proyecto. Entonces yo quiero buscar esos nuevos caminos, porque el camino de cine Colombia, queridos y todo es muy distinto.

Tú coges el cortometraje, tiene una salida difícil, tienes el internet y la televisión. El formato para Cine Colombia son siete minutos, que es el de sobreprecio. Entonces se

asumió que el cortometraje debe durar siete. Tienes como trancado el cortometraje tiene la argucia de anunciar una sala en el fin del mundo el fin de semana, en un horario bien chimbo y si la gente no va, la bajan de cartelera.

Entonces el cine colombiano no tiene el voz a voz que alcanza a fijar al público. Entonces te quedas con películas muy buenas para mostrar en festivales, en universidades. Entonces de una vez buscar unos caminos alternativos, así como la producción se volvió al servicio y ya no dependemos de los grandes capitales, creo que para mostrarles se pueden inventar otras maneras interesantes o utilizar algunas de las que ya se han usado de mejor manera.

AR:

Bien, un problema muy complejo que hay en este momento para todas las personas que creamos es la artificial inteligencia. O sea que pues amenaza con desplazarnos a los sótanos del olvido. ¿Y que cuál es tu visión ante eso, eh? Teniendo en cuenta, pues efectivamente, pues la gran amenaza en términos sobre todo de sensibilidad y de y de biología, porque digamos en términos formales, pues digamos que funcione, pero en términos de, o sea una injerencia artificial no va a ser esto que acabamos de ver.

CS:

Ya viene pasando un poquito en el sentido de que cuando trabajas en una animación convencional para hacer maquila, te contratan para hacer intercalados de unos fotogramas ya existentes. Tienen una neumática muy definida y tú sabes cuántos segundos duran los planos que te dan y sabes cuántos fotogramas hay. No te puedes equivocar en eso. ¿Entonces te vuelves como un eh, Chaplin?

No? ¿Eh? Un tipo que está contratado para hacer rayitas y todos los que están en esa parte del proceso técnico van a desaparecer porque la inteligencia artificial va a quitar todos los trabajos que no son creativos. ¿Si usted no tiene cómo intervenir, cómo generar contenido, su línea, su trazo, su estilo, su técnica, algo suyo que sea suyo, eh?

No? ¿Eh? Un tipo que está contratado para hacer rayitas y todos los que están en esa parte del proceso técnico van a desaparecer porque la inteligencia artificial va a quitar todos los trabajos que no son creativos. ¿Si usted no tiene cómo intervenir, cómo generar contenido, su línea, su trazo, su estilo, su técnica, algo suyo que sea suyo, eh?

Aquello que no sea muy creativo, pues usted le dice la inteligencia, escríbame sobre una nota sobre la animación en Colombia en los últimos 20 años. Tú le pasas la información y te lo haces bastante bien, pero corriges. No vas a necesitar. O sea que es bueno para los creadores y para aquellos que no logren desarrollar un lenguaje propio, que no tengan algo que decir.

Les va a costar mucho trabajo porque los van a reemplazar. Yo.

AR:

reo que podemos ya ir finalizando y no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta para el maestro Carlos. A mí me da timidez cuando está que si es que las canas eh generan resistencia, la distancia, la la oscuridad.

PUBLICO:

En la película si hay una. Un diálogo que me parece muy interesante y es con respecto a a que no, no todo tiene que ser traducible. La historia. ¿Entonces qué otras alternativas podemos a explorar que no tengan que ver con la historia?

CS:

Es una pregunta lindísima. Es tal vez la principal que se puede hacer en este caso la la forma narrativa convencional, que es muy buena. A mí me gusta mucho, la estoy diciendo ahorita, tiende a ser aristotélica, depende de la concepción del tiempo. Entonces en este caso el lineal se parece mucho a la vida, O sea que pasa algo, un planteamiento, peleamos los dos, un desarrollo. ¿Se pone muy grave la pelea, un desenlace, nos revolcamos, cierto? Es es lo más parecido al a la historia misma como historia.

Cierto que hay una linealidad y una final que puedes ir en creyendo que sé yo, pero la poesía sí se mueve en otro, no de otra manera. Puede haber historias circulares, Entonces tú arrancas, pasa un montón de cosas, pero vuelves al comienzo. Entonces, eh, en esta película pasa, es el tipo, viene el cielo, pasa una historia y volvemos al cielo, como diciendo estos tipos que se creen viven en una piedrita y hacen un despelote.

Dijo mi madre que por el arte y siguen siendo una fucking piedrita por ahí en el espacio. O sea, no pasó nada. El tiempo se le aflojó la cabeza y ya no le funciona bien por

haberle alquilado. Pero en el fondo la película se dice las cosas humanas son naturales. Hay una película, por ejemplo El inquilino, fáciles de ver, de Roman Polanski, que es lo mismo.

la película es perfectamente circular, no es en una forma lineal, sino sobre. Entonces ahí está como la forma platónica. No importa. ¿En el sitio de la curva, todo se explica a sí mismo como la religión, no? Todos los años ahí los mismos ritos y te dan garantía de que, pues el mundo que se va a morir, que va en ese ciclo, es que el tiempo no es lo principal, sino sino la espacialidad, por ejemplo.

Pero encuentras formas espirales, o sea que se vuelve al punto de comienzo, como en esta que se desarrolla. Es decir, que hay varias formas distintas. Hay otras interesantes a partir del conjunto de imágenes muy parecidas a la lectura del tarot, que para los pintores es chévere porque tuve una exposición, no pone los cuadros de cualquier manera y un guion siempre como primero este, después este que esto va desarrollándose de alguna manera.

Entonces puedes trabajar sobre un conjunto de imágenes previamente establecidas y sirve para temas más abstractos. Es chévere, por ejemplo, la soledad. No es que te esté pasando algo, pero tienes varias imágenes que te hablan de la soledad. Entonces estás caminando en la lluvia, estás en una cafetería mirando por la ventana. El vaho, el vidrio. Son montones de imágenes que te llevan más a una atmósfera.

Entonces se puede trabajar sobre un conjunto de imágenes más parecido a la a la pintura. La otra es la de la música. Tú tienes una partitura y tú puedes traducir el valor de la nota musical al número de fotogramas con una especie de regla de tres invertida. El tiempo, es decir, 60 por 24 29. Hoy en día, dividido el tiempo, la altura, que es el valor de la nota negra en la partitura te lo ponen por minuto.

Eso te da el número de fotogramas del valor de la nota negra. ¿Entonces tú puedes construir perfectamente sobre una partitura, una, una película y tu guion sería la partitura, cierto? Entonces y o la manera que está trabajando ahorita Thomas Wells, que estamos en una peli y él va desarrollando la película sin saber muy bien para dónde va, se tiene que tener claro el tema.

hacer un poema erótico sobre el amor y no necesariamente tiene un orden, sino un tono, una manera. Entonces en publicidad se usa bastante. El video musical, por ejemplo, es un buen ejemplo también de ese tipo de de situaciones. Tú tienes una banda sonora, hay una música, una letra incluso que te habla, pero la interpretación que tú puedes hacer sobre la, sobre el sobre la banda, sobre la banda sonora.

En el documental, en cambio, por ejemplo, se hacen las entrevistas. Es como decimos nosotros, a víctimas del conflicto. De ahí se saca una radionovela. Cierto que de una hora de entrevista sacas tres, cuatro o cinco siete minutos con lo principal, con los espacios, y después sobre esa radionovela aparece la interpretación que tú puedes hacer con la imagen. En algunos casos puedes reemplazar la imagen y contar lo que no se vio.

O sea que el artista lo que hace es con el hundimiento del Lusitania de de Blackstone de.

Eh, que tú cuentas lo que lo que pasó, que no había cámara. Entonces el momento que. Pero puedes interpretarlo también poéticamente. Entonces, si te cuentan que cogieron

un tipo y lo cortaron con una motosierra, pues tú lo vas a victimizar dos veces y más bien aprovechas la mancha, la potencia que te permite la la imagen eh dramática de la mancha en sí para para hablar, pues.

O sea que hay unas formas. Yo te puedo pasar el texto que escribí que se llama El cine como el del tiempo. El cine no dice que es el tiempo, pero sí lo expresa de todas las maneras. O sea, puede ver películas, echarte para atrás como por ejemplo o pedazos de las películas de concha de las imágenes para volver al pasado se van hacia atrás.

O sea, la cinta, la cinta cinematográfica en el sentido contrario. Pero puedes encontrar todas las formas de tiempo y el artículo trata de eso. Como yo puedo ver películas con el esquema que tiene para el tiempo, la dialéctica o lo que te contaba de la aristotélica o la platónica, o Plotino o Nietzsche. Todos tienen el concepto del tiempo.

Todos los conceptos de tiempo son distintos y todos caben en la forma cinematográfica. Mejor dicho, lo que muestra el cine es lo que muestra la física contemporánea. Es que el tiempo no es una relación en un plano X y tiempo velocidad, sino que es en sí mismo una dimensión alterable, alterable, que es lo que plantea la relatividad. No hay una sola forma de tiempo en el universo.

Hay varias formas de tiempo en el universo y el hombre las expresa muy bien. Por ejemplo, si le está pareciendo usted larga, pues a la película el tiempo pasa lento. Si usted está muy bien calentado con la película, el tiempo pasa rápidamente. Es decir, que hay una de entrada, unas percepciones personales, pero puede ser mucho más complejo cuando vas a la idea de los recuerdos o en una ciencia ficción que especules con el futuro.

Es decir, que tú en el cine te mueves con el tiempo y en el tiempo, y de ahí depende también las estructuras de recibes que tú puedas armar.

AR:

Un seminario como para un semestre, diría yo, te nombré al Maestro Santa alrededor de 100 Wells a quien le interese. En este momento hay un ciclo en Bogotá de Tim Wells en el

Cineclub La Ventana que funciona en matemática y a quien le interesen los jueves es Carlos tres.

Los jueves son los martes son las funciones matemáticas aquí muy cerca. O sea que es la 11,68. Y a quien le interese, pues esta es verdaderamente una una buenísima oportunidad de ver obras de cineastas de nuestro continente que están haciendo verdaderamente faros.

CS:

Ayer trajimos a Thomas Wells, que es sobre todo a la música experimental contemporánea Fusión jóvenes es muy apreciada sala de música de forma de música alternativa y han abierto esta alternativa los martes para mostrar otro tipo de cine que hace mucho énfasis en la música y la proyección es muy bueno.

AR:

Bueno, venga, no usemos No temas de la gente. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Otra? Bueno, pues con esto entonces, eh, cerramos el homenaje al maestro Carlos Santa, Muchísimas gracias. Es un honor tenerte acá. ¿Eh? Pues no hay palabras.

Muchas gracias a ustedes por estar. ¿Les contamos que en la parte de afuera está un stand de siglo, eh? Formas del pensamiento donde hay novela gráfica, cómic, manga, Si quieren pasar ahorita la salida porque hay verdaderamente unas maravillas de libros que trajimos como complemento a la inauguración del Cineclub La Moviola. Y por último, solo invitarlos todos los miércoles en este mismo escenario.

De aquí en adelante el ciclo será una película de animación cada miércoles a las 12:30. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la moviola y hasta luego.

Fotografía de Gabriela
Medina Guevara (2023)

Fotografía de Gabriela
Medina Guevara (2023)