

La Violencia Colombiana a Través del Cine:

Un Libro Ilustrado como Herramienta para la Memoria Colectiva (1960-Presente)

Dalyibe Mera, Anderson Montoya.

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Orinoquía

Sede Villavicencio (Meta)

Programa Tecnología en Comunicación Gráfica

abril de 2025

La violencia colombiana a través del cine:

Un libro ilustrado como herramienta para la memoria colectiva (1960-presente)

Dalyibe Mera, Anderson Montoya.

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Tecnólogo en Comunicación

Gráfica

Asesor(a)

Nombres y apellidos completos de la persona que dirigió/asesoró el trabajo

Título académico

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Orinoquía

Sede Villavicencio (Meta)

Programa Tecnología en Comunicación Gráfica

abril de 2025

Dedicatoria

A nuestro amor, salvaje y desmedido.

A Arcelia mi madre, por ser el cimiento de mi vida y la mujer más feliz que conozco, por hacer de su vida un rayo de luz que ni un solo día ha dejado de iluminar la mía. A mi familia, Carlos, Andrés, Socorro, Dago y Víctor, porque gracias a su apoyo incondicional seré con orgullo la primera titulada de nuestro hogar. A Edgar Ariza, la llama de tu vida sigue encendida en cada uno de los corazones que tocaste. A Lulú y Yogui que, aunque no me acompañan el día de hoy, espero ver pronto en algún punto más allá del hoy. A Morita, que me acompañó cada noche en vela durante la creación de esta tesis, que tus maullidos nunca cesen. A mis amigos, Juan y Geraldine, gracias por acogerme en sus hogares y corazones como una de los suyos, a todos los que no nombro por temor a un olvido injusto, gracias a todos, ¡Gracias Totales!

Dedicado a mis padres José y Mary, quienes tras las adversidades e incontables falencias me apoyaron, fueron perseverantes y nunca dejaron de creer en mí. A mi hermano Jhonathan por su aguante y paciencia como rol de hermano mayor, cargando una gran responsabilidad sin bajar la sonrisa. A mi hermana melliza Tatiana, quien a pesar de la distancia siento reflejado su afecto hacia mí, por impulsarme a ser alguien en la vida desde pequeños. A mi hermana Slendy, que aun en tu ausencia te recuerdo con amor esperando estes orgullosa de la persona que soy ahora.

Agradecimientos

Como equipo agradecemos a Diana Orozco Castro y Jhoanna Ramos Pérez nuestras mentoras, por ser un apoyo incondicional en este camino académico. Gracias por su paciencia, dedicación, motivación y exigencia. Han hecho fácil lo difícil, ha sido un honor contar con su guía y ayuda.

A toda la planta de docentes y a la Universidad Minuto de Dios que nos brindaron las herramientas para adquirir los conocimientos que hoy nos permiten escribir esta tesis.

Gracias a los amigos que hicieron parte de nuestra travesía universitaria, gracias por no dejarnos desfallecer, estamos orgullosos de tenerlos como colegas.

Gracias a nosotros mismos, como pareja y compañeros, por cada noche de desvelo en esta tesis, por ser el impulso mutuo que se necesita para vivir.

Contenido

Lista de figuras	6
Resumen	7
Abstract.....	8
Introducción.....	9
Planteamiento del problema	11
Planteamiento del problema	17
Objetivos	18
1.1 Objetivo General.....	18
1.2 Objetivos Específicos	18
Justificación e impacto central del proyecto	19
Marco referencial.....	20
Marco conceptual	27
Antecedentes Históricos	32
Tipo de Investigación	35
Muestra.....	36
Procedimiento.....	38
Conclusiones	42
Referencias.....	43

Lista de figuras

Figura 1. <i>Número total de homicidios y contiendas armadas 1985-2014.</i>	14
Figura 2. <i>Evolución de la cantidad casos entre 2002 y 2008.</i>	15
Figura 3. <i>Estilo de Maquetación.</i>	39
Figura 4. <i>Proceso de ilustración</i>	40

Resumen

Este proyecto de investigación tiene como objetivo la creación de un libro que sirva como herramienta para identificar las producciones cinematográficas que han reflejado los hechos de violencia más representativos de nuestro país, a través de un análisis, ilustración y sinopsis de 20 películas que tienen relación directa o usan la violencia como escenario, se busca desentrañar cómo el cine ha servido como un espejo de las relaciones sociales, políticas y culturales de Colombia, y cómo ha contribuido a la construcción de la memoria colectiva.

Este proyecto usa un enfoque cualitativo, usando el análisis de 20 películas seleccionadas que serán usadas para explorar cada tipo de violencia, dada su clasificación la dividimos en tres categorías, como lo son: violencia urbana, violencia rural y por último violencia política. El resultado clave revela un "efecto dominó" cinematográfico, donde un tipo de violencia desencadena otros, creando un ciclo continuo de representación de la violencia en la narrativa fílmica colombiana.

Esta investigación es relevante porque tiene el potencial de generar un impacto significativo en la forma en que se percibe y se analiza la violencia por medio del cine colombiano; se espera que esta investigación sea de fácil entendimiento y aporte nuevos conocimientos y perspectivas al estudio del cine colombiano, así como a la comprensión de la violencia en el país de manera didáctica usando elementos gráficos llamativos e impactantes por sus componentes y colorimetría, además se tiene la expectativa de obtener un panorama claro y detallado de cómo el cine colombiano ha representado los diferentes tipos de violencia (urbana, rural y política) a lo largo de su historia.

Palabras clave: Cine, Violencia, Colombia, gráfico, conflicto, poder.

Abstract

This research project aims to create a book that serves as a tool to identify film productions that have reflected the most representative facts of violence in our country, through an analysis, illustration and synopsis of 20 films that are directly related or use violence as a scenario, it seeks to unravel how cinema has served as a mirror of social, political and cultural relations in Colombia, and how it has contributed to the construction of collective memory.

This project uses a qualitative approach, using the analysis of 20 selected films that will be used to explore each type of violence, given its classification we divide it into three categories, such as: urban violence, rural violence and finally political violence. The key result reveals a cinematic "domino effect", where one type of violence triggers others, creating a continuous cycle of violence representation in the Colombian film narrative.

This research is relevant because it has the potential to generate a significant impact on the way violence is perceived and analyzed through Colombian cinema; It is expected that this research will be easy to understand and will contribute new knowledge and perspectives to the study of Colombian cinema, as well as to the understanding of violence in the country in a didactic way using striking and striking graphic elements for its components and colorimetry. It is also expected to obtain a clear and detailed picture of how Colombian cinema has represented the different types of violence (urban, rural and political) throughout its history.

Keywords: Cinema, Violence, Colombia, graphic, conflict, authority.

Introducción

La violencia en Colombia es un fenómeno complejo que ha marcado a largo plazo la historia de nuestro país, desde sus inicios, dicha violencia se da como resultado de la debilidad de las instituciones estatales que ofrecen clientelismo y corrupción desde las diferentes ramas del poder, dando cabida a grupos armados que se alzaron en lucha y pro del bienestar de los ciudadanos y más adelante por un bien propio más que común detonando así el desplazamiento forzado; Otros factores como la influencia económica del narcotráfico y el crimen organizado, que dio favor al crecimiento de pobreza, marginación y desigualdad socioeconómica.

La influencia de todos estos actores y las consecuencias a partir de sus acciones han desarrollado en nuestro país un sentimiento de costumbrismo que ha permitido que la violencia haga parte de la cotidianidad de la región.

Por otro lado, el cine ofrece una influencia profunda en las personas, moldeando nuestras percepciones, emociones y comportamientos, este medio nos presenta una amplia variedad de ideas, valores y perspectivas sobre el mundo. Al exponerse a estas ideas, las personas pueden desarrollar nuevas creencias y valores o reforzar los existentes. Tal impacto puede influir en nosotros de manera tanto positiva como negativa, por ejemplo, desarrollamos empatía cuando nos permitimos a través de la pantalla grande ponernos en la piel de los personajes e identificarnos con sus emociones o acontecimientos que incluso afectan de manera negativa, cuando se lleva un mensaje inadecuado a personas como niños, quienes aún están formando los pilares de lo que se considera personalidad y se ven influenciados por cine sin una base ética o moral aceptable, donde se ve normalizado el consumo de sustancias o comportamientos irracionales e ilegales.

Se ha demostrado que el cine es una herramienta eficiente que lleva información de manera atractiva a los espectadores que si se lleva a cabo de manera creativa, implícita o incluso subliminal puede convertirse en un conocimiento memorable.

El cine en nuestro país ha servido para exponer las caras de la violencia que no vemos, nos permite abordar a través de las películas y por medio de diversas narrativas una realidad que ha sido sesgada en muchas de sus narrativas o muchas veces incluso silenciada, la vemos representada de manera explícita o de manera sugerente. No es un camino de revictimización, sino más bien de construcción de la memoria, de una memoria colectiva que constituye un relato conjunto que, si no es posible reparar, fortalecen la relación con el perdón.

Como objetivo se tiene la elaboración de un libro que sirva como herramienta para exponer los distintos tipos de violencia que han afectado al país y que han sido expuestos por medio del cine, para esto se usan ilustraciones impactantes y creativas, dichas ilustraciones serán a blanco y negro con detalles impactantes en color rojo, se explora un estilo visual único y propio de los creadores sin dejar de lado la línea grafica principal, se exploran temáticas que abordan las dos principales de este documento, el cine y la violencia. Este libro emerge viéndose a sí mismo como un medio para resaltar las obras, directores e historias que han causado algún impacto en la sociedad *a través del lente*.

Se espera que este libro más que un compendio de películas y sus temáticas, busca ser un espacio para reflexionar sobre el papel del cine como testigo, denuncia y constructor de memoria que inspire a los lectores a profundizar en el cine colombiano y a comprender mejor la compleja realidad del país, que sea un espacio para remarcar hechos específicos y de gran relevancia que tienen a la violencia como principal característica en Colombia, un instrumento para destacar el cine como un medio para la denuncia y la crítica, así lograr la transformación social y en consecuencia un espacio para la memoria y el testimonio.

Planteamiento del problema

El cine ha funcionado como un reflejo de la realidad social vivida, más específicamente entre el periodo de los años 60s hasta la actualidad. Durante esta época, las películas dejaron de ser netamente de entretenimiento para convertirse en testimonios crudos de la violencia que azotaba al país. por este medio se logró crear una herramienta para visibilizar el sufrimiento de las víctimas y generar conciencia sobre la necesidad de paz.

Nuestro país tiene un gran historial de violencia, causas y consecuencias que todos, si bien no hemos vivido conocemos gracias a la historia que no se nos permite olvidar, el cine como manifestación del arte no ha estado exento de ello, aunque en primera instancia dicho arte no tenía el propósito principal de documentar la violencia, sino más bien servir como medio para deslumbrar los ojos de sus espectadores con las imágenes del mundo existente fuera del país, este objetivo rápidamente fue olvidado al verse orillado a documentar la rutina de lo que para aquella época era una guerra partidaria. Pero, no solo una guerra política ha tenido que documentar el cine, para la correcta categorización de la violencia y su exposición en el cine, que vamos a analizar usamos una publicación del año 2008 realizada por Geoffrey Kantaris para la universidad de Cambridge, en dicho texto él categoriza los tipos de violencia ejemplificándola con hechos históricos que tienen una exposición cinematográfica.

La Violencia original es la que se da en torno a los sucesos de 1948, el llamado Bogotazo, que se explica en otras páginas de este número. La segunda Violencia es la violencia rural asociada con el auge de las facciones guerrilleras y la respuesta paramilitar, que se desata a partir de los sesenta y que es responsable en gran medida de las migraciones masivas de la población rural hacia los llamados “barrios de invasión” –nombre fantasmal de miedos indefinidos– en las tres capitales regionales, Bogotá, Medellín y Cali, y también en muchas ciudades más pequeñas. La tercera Violencia denomina la violencia urbana ocasionada por el desempleo y pobreza de estas poblaciones marginales en las grandes ciudades, vinculada al auge, desde mitades de los

ochenta, de las mafias de la droga en Medellín y Cali que se aprovechan brutalmente de esta mano de obra barata. (Kantaris, G. 2008)

Teniendo en cuenta la anterior clasificación se ha decidido hacer una investigación más profunda donde se de a entender por qué es importante que se ejercite la memoria histórica, resaltando datos que muestren la veracidad de la investigación y estableciendo un reconocimiento a las víctimas ofreciendo un espacio que sirva como homenaje al dolor y se convierta a sí mismo como un ejercicio de conciencia social sobre la responsabilidad colectiva.

A continuación, se presentan datos concretos sobre homicidios, desplazamiento y conflictos armados, evidenciando la magnitud de la violencia en Colombia.

El trabajo del escritor colombiano Arturo Alape "El Bogotazo: Memorias del Olvido", se erige como un punto de referencia esencial para comprender las diversas interpretaciones sobre el conflicto y la violencia política en el país.

"El Bogotazo: Memorias del Olvido", es una obra fundamental para comprender los eventos del 9 de abril de 1948 en Bogotá tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Alape realiza una investigación exhaustiva a través de testimonios de diversos protagonistas y sobrevivientes de esos sucesos, incluyendo figuras políticas, testigos directos y gente del común.

El libro no se centra tanto en la cuantificación de cifras exactas de víctimas, aunque sí menciona la magnitud de la violencia y el caos. Su principal valor radica en reconstruir la atmósfera de la época, las tensiones sociales y políticas que llevaron al estallido, y las experiencias personales de quienes vivieron el Bogotazo. A través de estas memorias, Alape busca desentrañar el impacto profundo y duradero del Bogotazo en la historia y la memoria colectiva de Colombia. Alape, A. (2016)

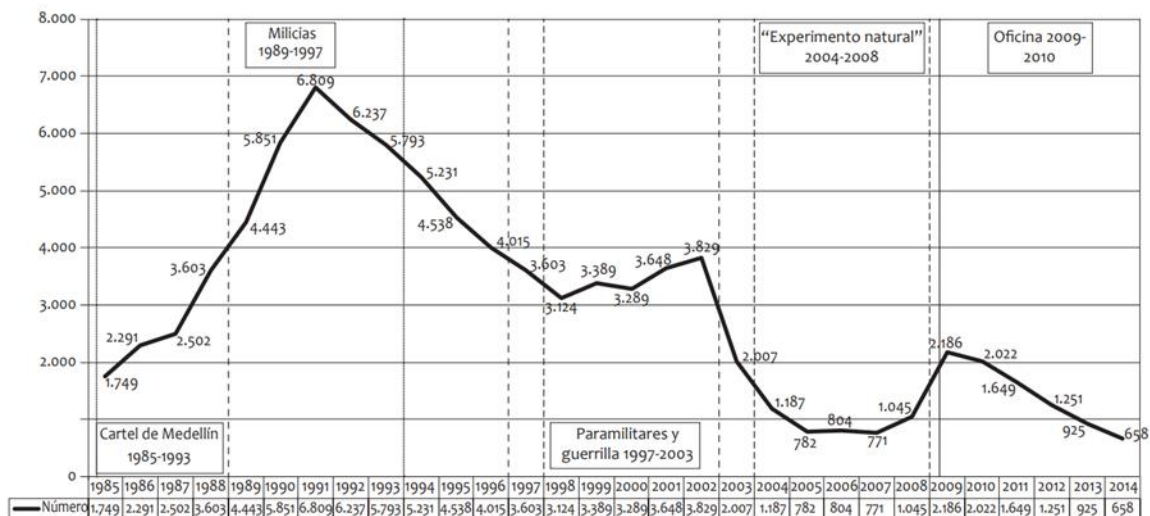
El narcotráfico en Medellín surgió a mediados de los 70, con pequeños traficantes de base de cocaína que se asociaron, creando una empresa ilegal que creció gracias a la "Bonanza Marimbera". En los 80, el Cartel de Medellín consolidó esta actividad, estableciendo rutas hacia EEUU. El sicariato se intensificó con el Cartel, que formó grupos armados, como "Muerte a Secuestradores" (MAS), para defender sus intereses y eliminar rivales. Fue entonces donde emergieron las milicias populares como respuesta a la creciente violencia del narcotráfico y las bandas criminales. Surgieron como grupos de autodefensa en barrios marginales, con líderes provenientes de movimientos sociales y exguerrilleros. Su objetivo inicial era proteger a la comunidad y combatir la delincuencia, pero con el tiempo, se involucraron en actividades criminales y conflictos armados.

Para la recopilación de datos de acuerdo con los hechos anteriormente mencionados se tuvo en cuenta la investigación de *Giraldo-Ramírez, J., & Preciado-Restrepo, A. (2015). Medellín, from Theater of War to Security Laboratory. Stability: International Journal of Security and Developmen.*

En la siguiente grafica se analiza el comportamiento en la tasa de homicidios en Medellín en la década de los 80s donde se ve como las curvas ascendentes coinciden con la ofensiva contra el narcotráfico y el acechamiento de la milicia en la ciudad, el autor nos señala que el descenso de dicha curva tiene relación directa con ciertos eventos, que fueron resultado de la consecuencias tomadas por el gobierno nacional de la época, entre ellos se encuentra la muerte de Pablo Escobar en 1993, la Operación Orión en la comuna 13 y la de desmovilización del bloque Cacique Nutibara en el 2003. (Giraldo-Ramírez y Preciado-Restrepo 2015: 3).

Figura 1.

Número total de homicidios y contiendas armadas 1985-2014.

Nota: En la gráfica se analiza el comportamiento en la tasa de homicidios en Medellín en la década de los 80s.

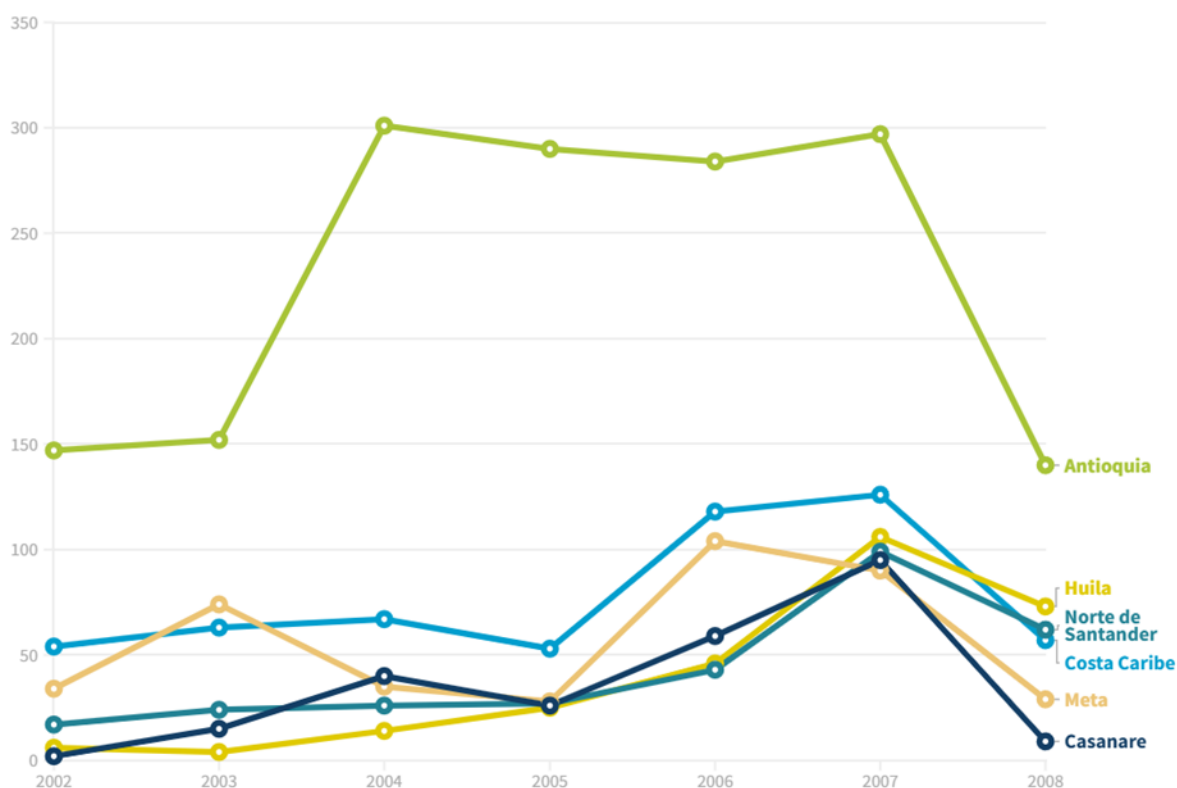
La JEP es un mecanismo de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz en Colombia, es el organismo encargado de investigar y juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, entre dichas violaciones se reconocen a los "falsos positivos", fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército colombiano, presentados como bajas guerrilleras para obtener beneficios. Este crimen de lesa humanidad se intensificó entre 2002 y 2008, dejando miles de víctimas.

Según la JEP, el periodo 2002-2008, durante el mandato de Álvaro Uribe, registró el pico de ejecuciones extrajudiciales, diversas organizaciones respaldan esta conclusión, señalando este lapso como el punto crítico de los "falsos positivos", vinculando la política de seguridad del gobierno con el incremento de estos crímenes., La organización priorizó seis zonas para investigar "falsos positivos", basándose en información gubernamental y civil contrastada con versiones de comparecientes. El avance en cada zona depende de la disponibilidad de información y recursos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado 4.222 víctimas de "falsos positivos" en el Caso 03, evidenciando la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en Colombia. (Jurisdicción Especial para la Paz, Caso 03, s/f,)

Figura 2.

Evolución de la cantidad casos entre 2002 y 2008.

Nota: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las seis zonas priorizadas en la primera fase de la investigación del Caso 03.

En conclusión, estas cifras nos permiten ver que la clasificación de los tipos de violencia es acertada ya que nos ayuda a tener un mayor orden en la subdivisión del libro y que además las cifras y los temas que se tocan en el mismo tienen fuentes confiables y verídicas de organismos de control e investigaciones previas. (Jurisdicción Especial para la Paz, Caso 03, s/f.)

Planteamiento del problema

¿Cómo un libro ilustrado puede representar el modo en que el cine colombiano ha reflejado la violencia en Colombia desde la década de los 60s hasta la actualidad y su contribución a la construcción de la memoria colectiva?

Objetivos

1.1 Objetivo General

Elaborar un libro ilustrado que represente visualmente como el cine colombiano ha exhibido los diversos tipos de violencia que han afectado a Colombia, explorando un estilo visual propio, analizando y exponiendo 20 películas colombianas que tienen relación directa con la violencia o la usen como escenario, como medio para reflexionar sobre su impacto sobre la historia, la sociedad y la memoria colectiva.

1.2 Objetivos Específicos

Investigar los hechos más relevantes para el país que tengan relación directa con la violencia, posteriormente seleccionar aquellos que tengan una exposición directa por medio del cine. De esta manera, asegurar tener una base sólida de información histórica y cinematográfica para el proyecto, permitiendo acercar al público a la comprensión de los hechos que han marcado la historia de Colombia.

Crear los elementos visuales que reflejen la atmósfera de cada tema y redactar los textos explicativos que vinculen los hechos relacionados sobre conflicto más representativos de cada tipo de violencia con el cine y las ilustraciones.

Realizar la maquetación, ilustración y producción del libro, asegurando que el diseño y la calidad del resultado final sean coherentes con el objetivo principal del proyecto.

Justificación e impacto central del proyecto

La ilustración, como lenguaje visual universal, se presenta como una herramienta para exponer la compleja historia del cine colombiano, principalmente en su abordaje de la violencia. Este proyecto busca visibilizar la evolución del cine nacional desde sus orígenes a través de imágenes dinámicas y evocativas. En el contexto de la violencia, tema que es recurrente en la historia colombiana y reflejado en el cine, la ilustración emerge como un mediador visual único permitiendo una conexión empática al mostrar la esencia emocional y la violencia con su cruda realidad explícita. A través de elementos visuales, la ilustración comunica la opresión, el trauma y la desintegración social de manera impactante, haciendo accesibles estas representaciones a nuevas audiencias y despertando su curiosidad. El impacto central de transmitir la historia del cine colombiano y su relación con la violencia mediante la ilustración radica en la preservación de la memoria cinematográfica y social, actuando como un puente intergeneracional. Fomentando el diálogo y la conciencia crítica sobre las causas y consecuencias de la violencia, revalorizando el cine colombiano como archivo de la memoria colectiva y herramienta para comprender la identidad nacional. Al interpretar los visuales del cine, con la ilustración buscamos ofrecer nuevas perspectivas sobre la construcción de la identidad cultural en Colombia con relación a las vivencias de violencia, generando una lectura más profunda y emocional. Finalmente, el proyecto posee un significativo potencial educativo y artístico, ofreciendo una forma innovadora de abordar temas sensibles y enriqueciendo el panorama visual y creativo del país. En esencia, al emplear la ilustración como lenguaje interpretativo, se busca no solo mostrar la evolución del cine colombiano, sino también ofrecer una manera sensible, reflexiva y poderosa de confrontar el tema de la violencia, impactando la memoria, el diálogo, la creación de nuevas perspectivas, y la valoración de la identidad cultural colombiana.

Marco referencial

El Cine como Espejo de la violencia en Colombia:

Dentro del presente capítulo, se abordan los aspectos referenciales y conceptuales en los cuales se basó la presente investigación, ubicando estos dentro del campo de estudio de casos; esto con el fin de brindar información referente de cómo se presenta violencia en Colombia, (rural, urbana, política) dentro de la cinematografía colombiana. Para la realización de este se recurrió a la revisión de varias investigaciones de violencia en el cine colombiano.

I. El Cine como Lenguaje y Representación de la Realidad Social

1.1. El Cine como Medio de Comunicación y Narrativa:

A lo largo de la historia se ha ido mostrando como el poder del cine como medio de comunicación es tan influyente e indispensable en la vida cotidiana, su exploración y su manera de mostrarse al mundo como una fuente que trasciende barreras lingüísticas y culturales es algo que es imposible ignorar, desde el concepto narrativo como lo es un guion hasta el análisis de sus características en el lenguaje cinematográfico (imagen, sonido, montaje) y su increíble capacidad para construir e incluso interpretar narrativas fantásticas como realidades complejas.

Adentrándonos más al concepto del cine y su reflejo en la sociedad.

si bien el cine es muy bien aceptado sus filmes se ha creado una gran variedad de grupos donde la discusión es muy evidente y necesaria, temas como el arte reflejado, la interpretación e incluso el cuestionamiento de la realidad social son algunos de los rasgos que como medio de comunicación ha logrado tener el recibimiento y notable alcance actual, haciéndolo un pilar comunicativo inigualable sobre otros muchos.

1.2. El Cine Documental y de Ficción como Testimonio y Elaboración de la Memoria:

Kracauer (2017) relata en su teoría del cine dos variables: la realista y la formativa que manifiestan el cómo de manera simultánea se ve desarrollado la creación del nuevo arte, esto define el cómo están directamente relacionadas, pero con el leve detalle de no impactar entre ellas. El cine documental está catalogado como un registro previo de hechos vividos u ocasionados en tiempos pasados, relatando una historia de la cual ya sea por un elemento escrito o entrevista se logró dar con la crónica. Por otro lado, tenemos el cine ficción quien ha llegado a estar tan ligado a sumir temas que pueden llegar a parecer fantásticas, son más el fruto de una exploración simbólica de la realidad, sucesos que si bien no van al pie de la letra dan su respectivo reconocimiento y deja a merced del público el valor de los implicados, pero siempre generando una gran expectativa. De allí que sea posible afirmar, como lo hace Kracauer, que las cintas que hicieron personajes ilustres como los Lumière y Méliès “son algo parecido, por así decir, a la tesis y la antítesis”¹.

Para establecer un enfoque en cuanto a un filme documental y un filme de ficción se puede observar la disparidad que caracterizan estos dos tipos de filmes, caso notable como es “Voces de guerrilla” (2022) y “Silencio en el paraíso” (2011), ambos relatan la violencia generada por los grupos armados, con la leve diferencia que uno de ellos es la perspectiva desde lo contado y otra es la visión de lo que pudo ser en aquel momento. Pero es innegable como dan función y contribución a la construcción de la memoria colectiva sobre eventos traumáticos.

1. S. Kracauer, Teoría del cine. La redención de la realidad física, trad. J. Hornero, Barcelona, Paidós, 1989, p. 53. Kracauer ilustra notablemente esa oposición mediante el contraste entre L'arrivée d'un train de Lumière y Voyage à travers l'impossible de Méliès. En el primero de los filmes “el tren es la cosa real”, mientras que en el segundo es “un trencito de juguete tan irreal como los decorados por los que se mueve” (p. 56).

II. La Violencia en Colombia: Un Recorrido Histórico y Multifacético

Colombia “realismo mágico” más allá de sus grandes llanuras, expendidos colores y denominado uno de los países más felices del mundo, es solo una perspectiva para quienes están cegados o de manera inconsciente no conocen las cicatrices que ha formado a este país a lo largo de los años, si bien somos una tierra muy prospera, también somos una que no olvida y que constantemente sufre de las memorias del pasado.

2.1. La Violencia Bipartidista (Mediados del Siglo XX):

En el municipio de Villarrica, Tolima, entre 1949 y 1958, se registraron constantes choques armados entre grupos de campesinos liberales, conocidos como "guerrilleros de Villarrica", y fuerzas conservadoras, incluyendo la policía y grupos civiles armados ("chulavitas"). Estos enfrentamientos se originaban por disputas políticas locales, acusaciones mutuas de persecución y el control de territorios.

Todo esto surge por la tradición de confrontación entre los partidos Liberal y Conservador, remontado al siglo XIX y a las guerras civiles anteriores, quienes crearon divisiones ideológicas y lealtades partidistas arraigadas en la sociedad, impulsando la creencia y a su vez la repulsión de quienes no tenían las mismas ideas implantadas. Esto dio como resultado a un gran impacto en la estructura social y económica del país, desplazamiento forzado, trauma colectivo y germen de futuros grupos armados.

2.2. El Surgimiento de las Guerrillas (Décadas de 1960 y 1970):

La aparición de las fuerzas armadas de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y muchos otros más, quienes nacieron como apoyo externo de los grupos militares nacionales, con una perspectiva de ser para el pueblo y por el pueblo. Todas esas

sociedades quien en algún punto de su surgimiento fue colaborar, resulto en un desenfrene de poder por no obtener el apoyo que creyeron merecer.

El desarrollo del aparato militar de las FARC en la década del 90 no logró traducirse en avances de la capacidad de propuestas políticas, ni en la consecución del apoyo de amplios sectores urbanos del país a la lucha revolucionaria [...]. La agrupación podría haber llegado a confundir su fortaleza militar y su dominio en varias regiones con legitimidad política nacional y apoyo de vastos sectores de la sociedad, pues la suma de sus poderes regionales estaba lejos de constituir de alguna manera un poder nacional.

Como consecuencia inevitable se dio escala al conflicto armado interno, confrontaciones al estado, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado, expansión territorial y el aumento de la violencia en diversas regiones. Sin duda nada de lo que se estipulaba, pero muy acertado en un país como lo es Colombia.

2.4. Las Bandas Criminales (Bacrim) y la Criminalidad Organizada (Siglo XXI):

La reorganización de estructuras paramilitares desmovilizadas en nuevas bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Como se imaginaba y se preveía, los grupos son gran parte del cáncer que azota al país su hazaña dio surgimiento de otras organizaciones criminales con alcance transnacional, dedicados a la corrupción, la minería ilegal y demanda global por drogas ilícitas, trayendo como consecuencia violencia, nuevas formas de criminalidad.

Gran parte del miedo que se vive actualmente es debido a todos estos hechos los cuales solo marcan más la imposibilidad de encontrar paz entre los habitantes y solo tener que acostumbrarse al diario vivir de inseguridad y falta de empatía social.

III. La Ilustración como Herramienta de Representación y Crítica de la Violencia en el Cine

Colombiano

3.1. La Ilustración como Lenguaje Visual y Simbólico:

El concepto de arte siempre estuvo ligado a nosotros como seres humanos, se aprecia en todo lo que vemos y lo que hacemos en el cine, por ejemplo, la ilustración conlleva más allá de carteles alusivos que bien si nos da una muestra de lo que veremos existen otros parámetros importantes como lo son storyboards, diseño de producción y sin duda alguna la animación.

La importancia de la ilustración en todo el concepto visual nos lleva a pensar en la creación de atmosferas, las cuales nos dan la impresión de estar en un desierto y después sencillamente estar en el ártico. Anatómicamente hablando se habla de la creación de personajes y no específicamente solo de su aspecto sino los mensajes que transmite, lo visual y simbólico lo que nos lleva a pensar en cómo está representado su uso del color y composición para que así esta pieza ilustrada tenga gran relevancia en una pantalla grande, demostrando carácter, dinamismo y fascinación en quien la ve.

3.2. La Ilustración en la Representación de la Violencia:

El arte y lo visual es un modo de expresar lo que vemos y sentimos, así como se ven representaciones coloridas y vividas de lo que nos rodea también está el lado que nadie quiere ver pero que ahí esta y alguien tiene que ilustrarlo, no solo se habla de pasar el lápiz y el color a la pantalla, lo ilustrativo va más allá de un personaje colorido, se ve reflejado en la fotografía, montaje visual y archivo que necesitan ser vistos por crear un impacto.

Si bien no son estrictamente "ilustradas" en el sentido de animación, muchas películas colombianas utilizan un lenguaje visual poderoso para representar la violencia y sus efectos; "Rodrigo D

No Futuro” (1990) aunque no es animada, esta película de Víctor Gaviria, ambientada en Medellín, muestra la crudeza de la violencia urbana y la desesperanza juvenil en un contexto social difícil.

“La vendedora de rosas” (1998) también de Víctor Gaviria, representa con el concepto “porno miseria” la dura realidad de los niños de la calle en Medellín, expuestos a la violencia y la explotación. “Los colores de la montaña” (2010), centrada en la mirada de unos niños, la película ilustra cómo la violencia del conflicto armado se infiltra en su mundo y altera su inocencia.

Como resultado de esto, el papel que cumple la ilustración en distintos ambientes pues su modo de uso no es comparable en un filme que en otro su función es clara, mostrar la sensibilización o la banalización ejemplificada de los hechos vividos en Colombia y como con solo unas muestras podemos sentirnos en personaje y entender el contexto de su causa.

IV. Interconexiones y Casos de Estudio:

Como caso de estudio y análisis se toman en cuenta tres de los distintos tipos de violencia que circulan en nuestro país, como lo es la violencia política, rural y urbana. Abordando temas específicos como lo es el paramilitarismo, las bandas criminales, guerrilla, bipartidista y narcotráfico, dando así un amplio pero seleccionado campo, así mismo identificar el cómo se utiliza el lenguaje cinematográfico y la ilustración para representar hechos, causas y consecuencias.

Para comprender a fondo la relación entre la ilustración y la representación de la violencia en el cine colombiano, es esencial considerar las perspectivas de los creadores audiovisuales. Sus intenciones, motivaciones y reflexiones sobre el uso de diferentes estilos de ilustración, por esto se tomarán en cuenta referentes donde se brinde una perspectiva sobre el proceso creativo y el impacto que buscan generar en el público.

V. Metodología:

Para el análisis y resultado se emplearán los siguientes métodos:

Análisis de Contenido: Para examinar la presencia y características de la ilustración en el material visual de las películas (carteles, créditos, escenas).

Análisis Fílmico: Para estudiar cómo la ilustración interactúa con la narrativa, la cinematografía y otros elementos del lenguaje audiovisual en la representación de la violencia.

Revisión Bibliográfica: Se consultarán estudios académicos sobre cine colombiano, representación de la violencia, teoría de la imagen e historia de la ilustración.

Selección del Corpus Fílmico:

Se definirá un conjunto de películas colombianas consideradas relevantes por su tratamiento de la violencia y por el uso significativo de la ilustración en sus diferentes formas. Los criterios de selección incluirán la diversidad de géneros, épocas de producción y enfoques narrativos.

Categorías de Análisis:

Se establecerán categorías específicas para analizar la ilustración y la representación de la violencia, tales como:

- **Estilos de Ilustración:** (Realista, simbólico, abstracto, etc.) y sus características visuales.
- **Función de la Ilustración:** (Narrativa, estética, simbólica, promocional).
- **Representación de la Violencia:** (Directa, indirecta, física, psicológica, estructural).
- **Elementos Simbólicos:** (Uso de colores, formas, figuras, metáforas visuales).

Marco conceptual

Violencia:

Es imprescindible dar a conocer algunos conceptos que son de gran influencia con el estudio de caso, se definirán los términos clave y conceptos centrales que serán utilizados para la representación de la violencia en el cine colombiano. Partiremos indagando acerca de la violencia la cual es la premisa que abarca este proyecto y por ende un concepto importante que sirve como punto de partida.

Ayer, hoy y seguramente mañana hay vivencias del concepto de la violencia, en una sociedad con hechos y acontecimientos progresivos está claro que su nombramiento es del día a día, ya sea en casa, en la calle, el trabajo e incluso consigo mismo. A partir de ahí nos damos a la tarea de explorar las diferentes definiciones de violencia, desde perspectiva sociológica, psicológica, política y simbólica (Bourdieu). La violencia sociológica se concibe como el uso de la fuerza, ya sea física o simbólica, lo que se entiende como el uso ilegítimo de la fuerza física o simbólica, que su intención nata es directamente infligir daño, control o dominación sobre nosotros como seres humanos sea de manera individual o en grupos. Mas común de lo que nos gustaría sin embargo esta solo es una capa superficial que nos permite abrir los ojos ante las demás, con esto damos a entender que la violencia no solo decae a el uso de fuerza corporal que causa daño físico, lesiones o incluso la muerte. Si tomamos los distintos factores, desde la sociología analizaría la permisividad o el cómo la prohibición de esta violencia varía según grupos sociales, distintos contextos culturales e incluso normas legales, pues entra en juego la perspectiva psicológica, siendo considerada una de las más comunes, pero de las que poco se tiene en cuenta. Pues más allá de generar un daño en el acto se puede ver reflejado a un acto que marcara de por vida la vida de una persona, pues estamos hablando de factores cognitivos y emocionales que como consecuencia dan hasta la misma muerte.

Se trata de un conjunto de comportamientos diversos que se presentan de manera permanente o cíclica mediante acciones que apartan, controlan, amedrentan o denigran la

forma de ser o comportarse de una persona, ya sea consciente o inconscientemente, que afectan las esferas personal, emocional, moral, física, intelectual y social de la persona, generando un deterioro a nivel psicológico, emocional, cognitivo, comportamental y relacional. (Echavarría & Jaramillo, 2021, p. 43)

Los comportamientos abusivos se presentan de distintas maneras entre las que resaltan dos. La primera, de forma sutil, de manera que pasa desapercibida o de plano bastante pasiva, logrando así que sea complicado para el abusado como para el observador identificar si es de cierta manera sometido. La segunda ronda lo evidente, mostrando conductas activas, abiertas, acciones que de manera notoria demuestran el placer de acosar o someter a la persona. Aguayo et al. (2012) sugieren que el objetivo del abuso psicológico es mantener el desequilibrio entre los dos géneros y, por tal motivo, podría ser considerado como una manifestación de la violencia simbólica, entendida como la internalización y legitimación de tales desigualdades.

Partiendo a la violencia política, resaltamos la relación con el poder, el Estado, los conflictos y la legitimidad. Considerando el uso de la fuerza, armas, extorsión o cualquier otro método con fines políticos, para lograr o mantener el poder, para imponer una ideología, para reprimir la oposición o para generar cambios sociales o políticos. Considerando estos puntos, podemos decir que a Colombia este es quien más le ha sido afectado y a la fecha aún le hace daño, pues siempre se ha visto forzada a sucumbir ante actos de intimidación, fraudes, coacciones o agresiones por parte de movimientos sociales violentos como lo son los grupos armados, guerrillas, terroristas o grupos paramilitares. Es importante tener en cuenta que estas categorías no siempre son mutuamente excluyentes y que un mismo acto de violencia puede tener dimensiones sociológicas, psicológicas y políticas interrelacionadas. Comprender la violencia desde estas diferentes perspectivas nos permite abordar este complejo problema de manera más integral y efectiva.

Bourdieu por su parte nos habla en "Sobre el poder simbólico". A partir de conceptos como campo social, poder simbólico, dominación, capital simbólico, cultural, social, económico, instrumentos simbólicos y a la cual le daremos prioridad; violencia simbólica, Bourdieu nos pretende explicar el modo en el que se estructura, se reproduce y así mismo se organiza el poder en la sociedad contemporánea, el rol de los medios y los intelectuales en la dinámica política. Pues todo campo o "habitus" como le denominaba expresa el cómo la simbología de las cosas justifica la interiorización de la estructura social. (*Bourdieu & Pierre, 2000*)

Cada perspectiva ofrece una lente única para comprender la complejidad de la violencia. La sociología se enfoca en las estructuras sociales y las normas culturales, la psicología en los procesos individuales y las motivaciones, y la política en el poder y la organización social. Reconocer la distinción entre violencia física, psicológica, estructural y simbólica en cada una de estas perspectivas nos brinda una comprensión más completa y matizada de este fenómeno multifacético.

Cine colombiano:

la representación de la violencia en el cine colombiano necesita más que un solo termino y para ello es fundamental trazar un panorama general de su historia y contexto. El cine en Colombia ha evolucionado significativamente desde sus inicios, reflejando las transformaciones sociales, políticas, culturales del país, y la violencia, lamentablemente, ha sido una constante en muchas de estas narrativas.

En sus primeras etapas, el cine colombiano fue principalmente documental y de ficción costumbrista. Sin embargo, a medida que el país experimentaba periodos de agitación política y social, como "La Violencia" de mediados del siglo XX, el cine comenzó a reflejar estas realidades, aunque de manera incipiente y a menudo indirecta debido a las limitaciones de producción y censura.

Un punto de inflexión importante se dio con el surgimiento del Nuevo Cine Latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970. Este movimiento, influenciado por las teorías de la dependencia y las luchas sociales, buscaba un cine comprometido con la realidad latinoamericana, un cine de denuncia que abordara las problemáticas sociales y políticas. En Colombia, directores como Lisandro Duque Naranjo comenzaron a explorar las tensiones sociales y las raíces de la violencia en sus obras, aunque a menudo con un enfoque en las dinámicas rurales y las complejidades humanas detrás del conflicto.

Las décadas posteriores vieron una diversificación de la producción cinematográfica colombiana. Con el auge del narcotráfico y la intensificación del conflicto armado interno, la violencia se convirtió en un tema recurrente, aunque abordado desde diferentes géneros cinematográficos. El drama social, por ejemplo, ha ofrecido representaciones crudas y realistas de las consecuencias de la violencia en la vida cotidiana de las personas, como podemos observar en las películas de Víctor Gaviria, quien ha explorado la marginalidad y la violencia urbana con un estilo directo y conmovedor. El cine de denuncia ha buscado exponer las injusticias y los horrores del conflicto, a menudo con una mirada crítica hacia las instituciones y los actores involucrados. Por otro lado, el thriller político ha utilizado la violencia como motor de la trama, explorando las intrigas y los juegos de poder en contextos de conflicto.

En este panorama, ciertos autores han destacado por su constante exploración de la temática de la violencia. Sergio Cabrera, por ejemplo, en películas como *La estrategia del caracol* (1993), aunque no centrada exclusivamente en la violencia física, aborda la violencia estructural y la resistencia frente a la injusticia social, que son formas subyacentes de violencia. Ciro Guerra, con películas como *El abrazo de la serpiente* (2015) y *Pájaros de verano* (2018), examina la violencia desde perspectivas históricas y culturales, mostrando cómo la violencia del conflicto armado y el narcotráfico han afectado las comunidades indígenas y la cultura del país. Más recientemente, Alejandro Landes en *Monos* (2019) ofrece una representación visceral y alegórica de la deshumanización y el ciclo de la violencia en un contexto de guerra.

Representación de la Violencia en el Cine Colombiano:

La manera en que la violencia es presentada en el cine colombiano es un aspecto crucial para comprender su impacto y significado. Las estéticas de la violencia empleadas en el cine colombiano varían ampliamente y tienen un impacto significativo en la experiencia del espectador y en la interpretación de la violencia. El realismo gráfico busca una representación directa y explícita de los actos violentos, mostrando sus detalles más crudos. Esta forma logra un fuerte impacto emocional y una sensación de angustia, siempre buscando darle inmersión a quien lo observa y sentir ese sufrir. Esta estrategia puede ser igualmente poderosa, permitiendo al espectador imaginar la violencia y, en algunos casos, generar una sensación de horror más intensa al dejar espacio a la imaginación.

El simbolismo y la alegoría utilizan imágenes y narrativas que trascienden su significado literal para representar la violencia de manera indirecta. Esta estética puede ofrecer una reflexión más abstracta y profunda sobre las causas y los efectos de la violencia. Finalmente, es crucial reflexionar sobre la función y el propósito de la representación de la violencia en el cine colombiano.

Antecedentes Históricos

Desde sus inicios, primeras producciones y hasta la fecha, el cine ha sido, es y será, parte de nuestra identidad cultural alrededor del mundo como a nivel nacional. Sus indicios son otorgados a Francia cuyos inventos quienes iniciaron esta revolucionaria forma de ver la fotografía se otorga a dos hermanos, los Lumière, con exhaustivas investigaciones y su pasado enfocado en la fotografía heredado por su padre Antoine, forjaron artilugios ópticos cuyos espectáculos audiovisuales rápidamente dieron de que hablar incluyendo incluso patentes de investigadores como Louis leprince y Thomas Edison. Con todo esto de por medio, los hermanos Lumière en la época de 1894 empezaron a ensayar rodajes con su nueva cámara, la cual consistía en un aparato creado mediante una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros.

Con el buen recibimiento de este artilugio se le encargó a un ingeniero de la época llamado Jules Carpentier fabricar una gran suma de cámaras, las cuales fueron destinadas y encargadas a la empresa que regía en Europa y América quienes formaron un grupo de operadores con la tarea de viajar a estos cinco continentes y así mismo rodar escenas en distintos pueblos de las localidades. Habiendo ya realizada esta importante labor por parte de aquellos dos hermanos, es donde remonta la llegada del cinematógrafo en Colombia.

Para la época de 1897 se verán encargados de revelar las maravillas de la cinematografía a dos hermanos; los Di Domenico, dos jóvenes procedentes de Salerno en Italia, con la intención de buscar riquezas con la explotación del espectáculo cinematográfico vieron su oportunidad de poder vivir el sueño del cine en el país. Junto a ellos llegaron incluidos Benedetto Pugliesi y gran parte de su equipo, quienes traían consigo dos proyectores, un generador y una gran variedad de películas, esperando a ser reproducidas al público anhelante de nuevas experiencias.

Con el pasar de los años, los Di Domenico y los Pugliesi tomaron rumbos separados. Los primeros continuaron su travesía en Bogotá, donde iniciaron sus primeras proyecciones en el Bazar

Veracruz. Al ver reflejado tanto éxito, aquellos dos hermanos se vieron impulsados a incluir a más miembros de la familia. Su resultado fue tan bueno que dio paso a la inauguración de un sitio exclusivamente creado para la proyección de cine para grandes masas.

El lugar designado para esta tarea fue el ya conocido Gran Salón Olympia, tomando como anfitriones a los hermanos Di Domenico, Nemesio Camacho y muchos otros caballeros destacados de la sociedad bogotana. Su primera proyección, que tuvo el privilegio en este emblemático teatro, fue “La novela de un joven pobre”, reproducida en 1912 y la cual fue una adaptación de la novela del francés Octave Feuillet y llevada a la pantalla por Georges Denola. (Mª de Czestochowa Molina, S. (2020).

La producción de películas por parte de los Di Domenico consistía en silentes políticas donde era posible apreciar el registro de la sociedad. Como por ejemplo el “Diario Colombiano”, creación de Francisco Di Domenico, en el que se documentaban imágenes de actualidad con el fin de ser exhibidas diariamente. Al ser para aquel entonces Bogotá tan poco poblacional, conseguir material se volvía cada vez más complejo. Por ello, se centró entonces en los ritos sociales como procesiones religiosas y poco a poco evolucionó a las demandantes realidades que se vivían en distintos sectores del país.

Debido a esto la demanda del cine “ficción” se hizo cada vez más notable, por lo que varias de las películas de corte documental fueron realizadas, sus temas regían una similitud en el registro documental, pues trataban de asuntos locales como los ideales patrióticos, la alta sociedad y poco después las vivencias caóticas en el que los pueblos se veían enfrentados.

Como resultado a todo lo anterior, la llegada del cine y a su vez la televisión abrió esa brecha a ya no solo cineastas como los Di Domenico sino a otros jóvenes inexpertos y otros tal vez más experimentados a no solo mostrar lo hoy en día llamamos “realismo mágico” sino adentrarnos a la densa y cruda historia que ha luchado este país con el pasar de los años y que gracias a estos medios hoy pueden ser reproducidos no solo como entretenimiento sino por el contrario como un despertar a las antiguas y nuevas generaciones de la vivencia de un país que no solo es llamado uno de los más

felices del mundo, que si bien es cierto ha sufrido mucho para llegar a donde está ahora. (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. "Memoria Activa: Conversatorio Historia del Cine Colombiano (2012)." *YouTube*, s.f.)

Tipo de Investigación

Estudio de caso:

Violencia en Colombia reflejada en cintas cinematográfica; como elemento a tratar nos sumergimos en la notable evolución en el cine colombiano y el cómo nos muestra al pasar de los años su veracidad y cruda vivencia diaria.

Como violencia entendemos tres tipos, como lo es: violencia urbana, violencia rural y por último violencia política. Teniendo identificadas estos casos se realizó un análisis comparativo que surge desde su historia, es decir como surgieron, el cómo se fueron desarrollando hasta la situación actual y el cómo sigue presente ya sea de manera desapercibida o notablemente expuesta.

Como resultado del análisis se determinó el aspecto clave y su correlación con el cine: A partir de todo el análisis y comparativas hechas entre todos los casos expuestos se presenta el “efecto domino” haciendo referencia a como un solo tipo de violencia hace que de manera colateral se vea reflejada otra de ellas una y otra vez de manera consecutiva, dando como resultado un bucle donde un solo hecho o caso pueda traer consigo más de un efecto negativo al país.

Muestra

El tipo de muestra empleado es de carácter cualitativo, pues la intención implica analizar e interpretar las representaciones de la violencia colombiana en una selección de películas. Esto requiere de un examen detallado de los elementos cinematográficos, como la narrativa, la cinematografía y los personajes, que son inherentemente cualitativos. Para cumplir este propósito se estableció 4 criterios básicos principales, como lo son: producción, género, visual – sonora y relevancia histórica.

Tomando como punto de partida la producción nos basamos en cómo se complementa una cinta cinematográfica de este tipo; basándonos en la escritura del guion, su planificación, el cómo está constituida su fotografía (filmación), edición y no menos importante la distribución. Eso nos lleva a identificar desde más adentro la raíz de la película y dar con el enfoque deseado para la muestra del libro ilustrado.

Por otro lado, y de manera muy relevante es el género del filme, como parte de nuestra investigación optamos por identificar tres principales signos de violencia, los cuales son: violencia rural, urbana y política. Teniendo ya presente estos tres aspectos se logró capturar los subgéneros que lograron ser más asertivos a la hora de la búsqueda de las cintas, temas como los dramas y thrillers fueron en gran medida un factor importante para la selección de la muestra.

Para la debida selección de cada uno de estos filmes se tiene que hablar de la relevancia histórica, del cómo se vivieron los casos ocurridos, las circunstancias dadas para los hechos; el cómo se categorizaba cada una de ellas por su historia para así ser puesta en lista en uno de los tres tipos de violencia escogidos, se observó que más allá de hablar de violencia se habla de indicios de narcotráfico, drogas, pandillas, violencia domestica dando como más veracidad y puntos fuertes para su desglosamiento, análisis y desarrollo.

Teniendo ya estipulado producción, género y tipos de violencia se establecieron treinta cintas las cuales dan viva representación de los tipos de violencia escogidos. Tomado ya estos aspectos se da a

la tarea la revisión de cada una de estas cintas, en una labor de observación se indaga en el rodaje, manejo de cámaras, planos y sobre todo puestas de escena buscando los momentos más relevantes e impactantes de cada una de ellas, dando nota a fotogramas específicos que muestran con claridad el propósito de este proyecto y los cuales son elegidos para su bocetaje en el libro ilustrado.

Como propósito final se busca dar visibilidad a los hechos de violencia en Colombia y plasmar en un libro ilustrado cómo el cine colombiano ha dado forma a la percepción de la violencia en el país. Esto implica que explorar a fondo los significados y contextos culturales que rodean a las películas y su relevancia en el caso.

Procedimiento

Este proyecto investigativo se propone analizar la manera en que hechos históricos relevantes en base a la violencia de nuestro país que han sido representados en el cine nacional. Para ello, se siguió un procedimiento organizado que abarca desde la investigación hasta la producción de un libro que compile los hallazgos. A continuación, se detallan los pasos que se siguieron para la producción de este:

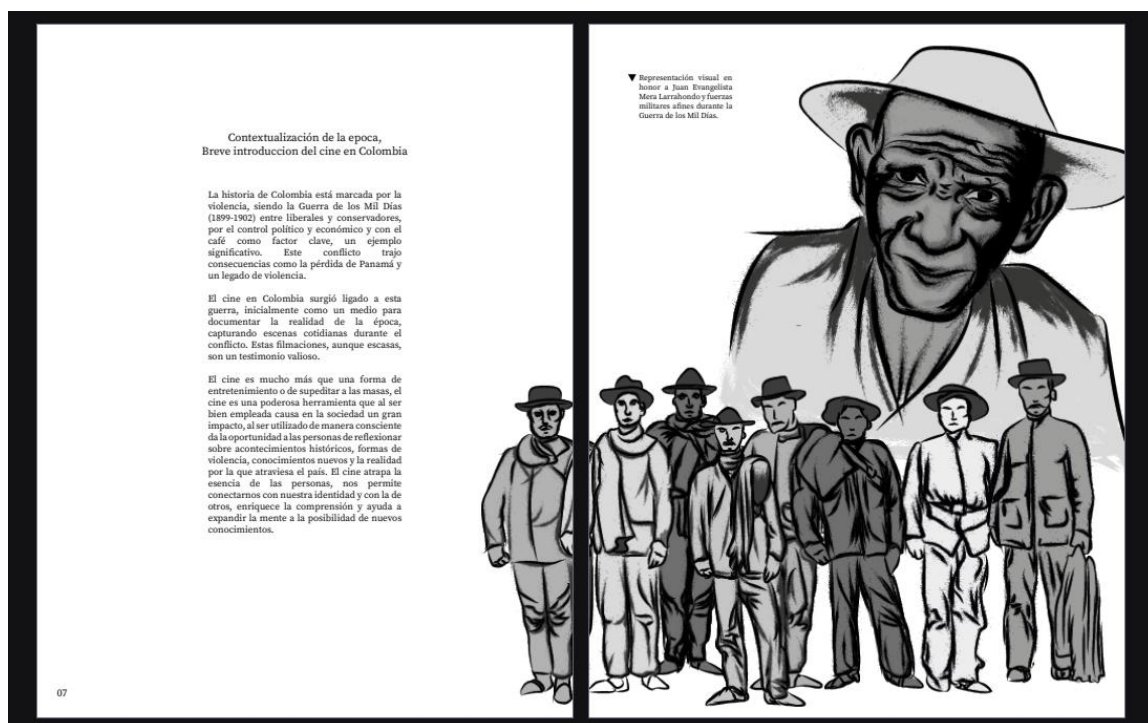
El inicio de esta investigación radica en la identificación de hechos trascendentales para Colombia vinculados con los tres tipos de violencia identificados con anterioridad, abarcando las esferas de violencia rural, urbana y política. Esta fase crucial comprenderá la revisión minuciosa de fuentes primarias y secundarias, con el fin de comprender a fondo el contexto, las causas, los actores y las consecuencias de cada evento seleccionado.

Tras la identificación de los hechos históricos clave, la investigación se centró en la localización y selección de cine colombiano que los abordó. Esta fase implicó una búsqueda exhaustiva de películas en diversos catálogos y plataformas, priorizando la temática histórica, relevancia y accesibilidad. Posteriormente, se visualizaron y registraron detalladamente los elementos visuales de estas películas (escenografía, personajes, fotografía, color, simbolismo), clasificándolos según categorías de violencia (urbana, rural, política, etc.) para finalmente realizar un análisis interpretativo de cómo estos elementos construyen narrativas históricas.

Para cada película analizada, se elaboró una sinopsis detallada que resumió la trama y destacó los elementos relacionados con el hecho histórico investigado. Posteriormente, se analizó la relación entre la obra cinematográfica y el contexto histórico. En lugar de una sinopsis exhaustiva, se ofrecerán extractos narrativos y visuales clave, cuidadosamente elegidos para iluminar aspectos específicos de cada película. El objetivo de este enfoque es despertar la curiosidad del lector, invitándolo a experimentar la totalidad de la obra y a realizar su propia inmersión en la complejidad de cada película.

Figura 3.

Estilo de Maquetación.

Nota: En esta imagen se observan dos páginas del libro "Colombia a través del lente" que muestran el estilo de ilustración y la maquetación del libro.

En la etapa de maquetación del libro, se organizó y diseñó el contenido que recopiló los resultados de la investigación. Se definió la estructura del libro, incluyendo una introducción y contextualización, capítulos dedicados a cada hecho histórico analizado, dentro de cada capítulo se incluyó la sinopsis de cada película, así como su relación con la violencia, finalmente una conclusión general. Para lograr una presentación organizada del texto, primero definimos márgenes de dos centímetros alrededor de la página para enmarcar el contenido. Luego, si el diseño lo requería, dividimos el bloque de texto en columnas, dejando calles de un centímetro entre ellas para facilitar la lectura y evitar la aglomeración visual. Finalmente, distribuimos el contenido en estas columnas, asegurándonos de que la diagramación resultante fuera clara, jerárquica y agradable a la vista.

Figura 4.

Proceso de creación de ilustraciones.

Nota: En esta imagen se observa parte del proceso de ilustración del libro “Colombia a través del lente” donde se evidencia el estilo gráfico.

Para la serie de creaciones gráficas se fundamentó en la interpretación visual de momentos específicos extraídos de películas e interpretaciones propias que fueron previamente seleccionadas y que abordan la compleja temática de la violencia en Colombia. Para lograr una representación impactante y evocadora, se adoptaron dos estilos gráficos distintos, materializados a través de la implementación de cuatro tipos de pinceles dentro del programa Adobe Ilustrador: el pincel de trazo, el spray, el trazo ahusado y el caligráfico 1. Esta selección de herramientas permitió explorar diversas texturas y líneas, priorizando la originalidad de cada ilustración y adaptándose a las particularidades visuales de cada fotograma referenciado.

Adicionalmente, se implementó un esquema cromático básico, pero de alto impacto visual como lo es la escala de grises, tomando estratégicamente la presencia del color rojo en sus diversas tonalidades para resaltar la idea principal. La elección de la escala de grises busca desaturar la realidad representada, mostrando una sensación de crudeza, memoria y la atmósfera sombría que a menudo rodea los actos de violencia. En contraste, el color rojo se introduce como un elemento focal y simbólico, representando la sangre, el peligro, la pasión violenta y la urgencia de visibilizar las heridas infligidas por la violencia en el contexto colombiano. Sus variantes tonales permiten matizar la intensidad de este simbolismo, desde la sutil insinuación hasta la explícita manifestación de la agresión.

En conjunto, la combinación de estos estilos gráficos, la versatilidad de los pinceles seleccionados y la potencia del esquema cromático buscan trascender la mera representación del fotograma original, así como la pieza imaginativa. La intención primordial es generar una conexión emocional con el espectador, intensificando la reflexión sobre la violencia presente en las cintas de realidad colombiana. Las ilustraciones aspiran a convertirse en una ventana visual que invite a la contemplación crítica y a la concientización sobre esta problemática crucial. Eso fusionado con el texto, busca dar a quien sea el visualizador una experiencia inmersiva y reflexiva del contexto histórico.

Finalmente, el manuscrito del libro fue sometido a la revisión y edición por parte de un profesional. El editor revisó la coherencia, la precisión y la claridad del contenido, asegurándose de que la argumentación fuera sólida y estuviera bien fundamentada. Se realizó una corrección exhaustiva del estilo, la gramática, la ortografía y la puntuación para garantizar la calidad lingüística del texto. El editor ofreció sugerencias para mejorar la estructura, la presentación y la claridad del libro. Una vez incorporadas las correcciones y sugerencias, se obtuvo la aprobación final para la publicación del libro.

Conclusiones

Este proyecto de investigación, de naturaleza cualitativa y basado en un estudio de caso comparativo, se propuso la creación de un libro que sirviera como guía para identificar y analizar las producciones cinematográficas que han abordado los hechos de violencia más significativos en Colombia. A través del análisis, la ilustración y la sinopsis de 20 películas cuidadosamente seleccionadas, y que sirvieran como herramienta para la contribución fundamental a la construcción de la memoria colectiva sobre un pasado marcado por la violencia.

Es importante señalar que la selección de estos tres tipos de violencia – urbana, rural y política – y las 20 películas analizadas, responde a la necesidad de centrar el alcance de esta investigación y la consecuente creación del libro. Si bien el objetivo es resaltar hechos puntuales y representativos dentro de estas categorías para facilitar un análisis comparativo manejable, esta delimitación no implica una exclusión o minimización de otras formas de violencia que han afectado profundamente a Colombia. La complejidad del panorama de la violencia en el país es vasta, y esta investigación se concentra en estos ejes específicos con el fin de ofrecer una exploración profunda sin extenderse innecesariamente.

Referencias

Acosta lozano, L. (1998). El cine colombiano sobre la violencia. 1946 – 1958. Signo y Pensamiento, 29(54), pp-pp.

Aguayo E., P., Burgos T., C., Henríquez G., J., & Romero C., C. (2012). Estrategias de afrontamiento de la mujer joven ante la violencia psicológica de pareja. Mujeres de estrato socioeconómico alto del Gran Concepción (proyecto FONDECYT N° 1100928). Universidad de Concepción.

Alape, A. (2016). El Bogotazo: memorias del olvido. Ministerio de Cultura.

Arias Trujillo, R. (2017). Historia de Colombia contemporánea (1920-2010). Ministerio de Cultura : Biblioteca Nacional de Colombia.

BBCC :: Ver documento. (s/f). Gov.co.

<https://siise.bibliotecanacional.gov.co/BBCC/Documents/View/291>

Bourdieu, P. (2000). La violencia simbólica. En Intelectuales, política y poder (pp. 113-122). Eudeba.

Bushman, B. J., & Huesmann, L. R. (2001). Effects of televised violence on aggression. En D. G. Singer & J. L. Singer (Eds.), Sage.

Cancela, N. y Sánchez Manzano, M. (2020). Haptic Visuality in the Fourth Generation of Spanish Women Filmmakers: The Tactile and Aural Reflection About Language/La visualidad háptica en las directoras españolas de la cuarta generación: la reflexión táctil y aural¹ sobre el lenguaje. Tecmerin. Revista de Ensayos Audiovisuales, 6(3).2

Colombiano, F. P. F. (2020, junio 19). HISTORIA DEL CINE COLOMBIANO. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. <https://patrimoniofilmico.org.co/historia-del-cine-colombiano/>

Echavarría, D., & Jaramillo, L. C. (2021). Abordaje teórico y metodológico empleado para explicar, prevenir y tratar la violencia psicológica en las relaciones de pareja en América [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/24467>

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. (s/f). Memoria Activa: Conversatorio Historia del Cine Colombiano (2012). Youtube. <https://www.google.com/search?q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLMbaGAg1Dfc%C2%A0>

García González, D. E. (2014). En busca de una cultura de paz frente a la violencia: El caso de la trata de personas. Frontera norte, 26(51), 181-190. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722014000100008&lng=es&tlng=es

Giraldo-Ramírez, J., & Preciado-Restrepo, A. (2015). Medellín, from Theater of War to Security Laboratory. *Stability: International Journal of Security and Development*, 3 4(1), Art. 34. <https://doi.org/10.5334/sta.fy>

González, F., Bolívar, Í., & Vásquez, T. (2004). *Violencia política, de la nación fragmentada a la construcción del Estado*. CINEP. *Historia de Colombia contemporánea (1920-2010) / Ricardo Arias Trujillo ; presentación, Javier Guerrero Barón. – Bogotá : Ministerio de Cultura : Biblioteca Nacional de Colombia, 2017.*

Jaramillo morales, A. (2006). *Nación y melancolía: narrativas de la violencia en Colombia (1995-2005)*. Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Jurisdicción Especial para la Paz. (s/f). *Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado*. <https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html>

Kantaris, G. (2008). EL CINE URBANO Y LA TERCERA VIOLENCIA COLOMBIANA. *Revista iberoamericana*, 74(223), 455-470. <https://doi.org/10.5195/reviberoamer.2008.5278>

Mª de Czesochowa Molina, S. (2020). Cine en Colombia: historia de una industria.. *Ñawi: arte diseño comunicación*, 4(2), 169-180. <https://doi.org/10.37785/nw.v4n2.a10>

Ortega Rincón, L. F. (2017). *La violencia representada en el cine colombiano: Violencia política, narco violencia y el reto cinematográfico ante el post-conflicto*. *Cambios Y P*

ermanencias, 8(1), 622–633. Recuperado a partir de

<https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/6989>

Tamayo, C. (2006). Hacia una arqueología de nuestra imagen: cine y modernidad en Colombia (1900-1960). *Signo y pensamiento*, 25(48), 39–54.4

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48232006000100003