

Colombia a través del lente

Dalyibe Mera
Anderson Montoya

Prologo

Como maestro, es inevitable preguntarse qué será de la vida de cada estudiante: qué caminos tomarán y hasta dónde llegarán. Los años pasan sin que uno sepa su rumbo o cómo los trata el mundo. De repente, me encuentro aquí, contemplando una obra de dos jóvenes. A una de ellas tengo el orgullo de conocer; al otro, quizás no tanto. Sin embargo, es profundamente reconfortante ver cómo han logrado integrar el arte y la escritura en este ejemplar. Reviven la memoria de un país que ha sufrido incontables situaciones, sumergiéndote en los recuerdos de cada suceso. Así, te abren paso para retomar esas vivencias crudas, pero esenciales para comprender la realidad que se vivió y que, aun hoy, después de tantos años, sigue siendo relevante en nuestro presente.

Dedicatoria

A nuestro salvaje y desmedido amor.

*A tí, garbancito, por enseñarme el valor del amor voraz,
tranquilo y paciente, por aceptar el ventarrón que es mi
vida, por magullar mi alma con tu cálida compañía y por
compartir cada café mañanero.
La nuestra es agua de río mezclada con mar.*

*A ti, Nube, quien me tendió su mano, sacándome del
pozo de incertidumbre en el que me ahogaba, definiendo
mi vida como uno más de sus cabellos y sintiéndome
anhelado como una temporada de mangos.*

Indice

1

Los pioneros del cine Colombiano

<i>Las primeras películas colombianas y sus temáticas.</i>	13
<i>El cine en las cuencas del Magdalena.</i>	14
<i>El río de las tumbas.</i>	15
<i>Crónica de una muerte anunciada.</i>	16
<i>El amor en los tiempos del cólera.</i>	16

2

La violencia original

<i>El bogotazo, reconocido como el inicio, pero no la causa.</i>	19
<i>Condores no entierran todos los días.</i>	21
<i>Amor del 48</i>	24
<i>Un 9 de Abril</i>	26
<i>Roa</i>	27

3

La violencia que pintó la montaña

<i>Los colores de la montaña.</i>	35
<i>Pvc-1.</i>	38
<i>El abrazo de la serpiente.</i>	39
<i>Tantas almas.</i>	41
<i>Una tumba a cielo abierto.</i>	43
<i>Pájaros de verano.</i>	45
<i>Chocó.</i>	47

4

La violencia en la selva de cemento

<i>La virgen de los sicarios.</i>	53
<i>La estrategia del caracol.</i>	56
<i>Como el gato y el ratón.</i>	58
<i>Silencio en el paraíso.</i>	59
<i>Los reyes del mundo.</i>	61
<i>Topos.</i>	63
<i>Fichas técnicas.</i>	67
<i>Bibliografía.</i>	70
<i>Agradecimientos.</i>	74

Contextualización de la época, Breve introducción del cine en Colombia

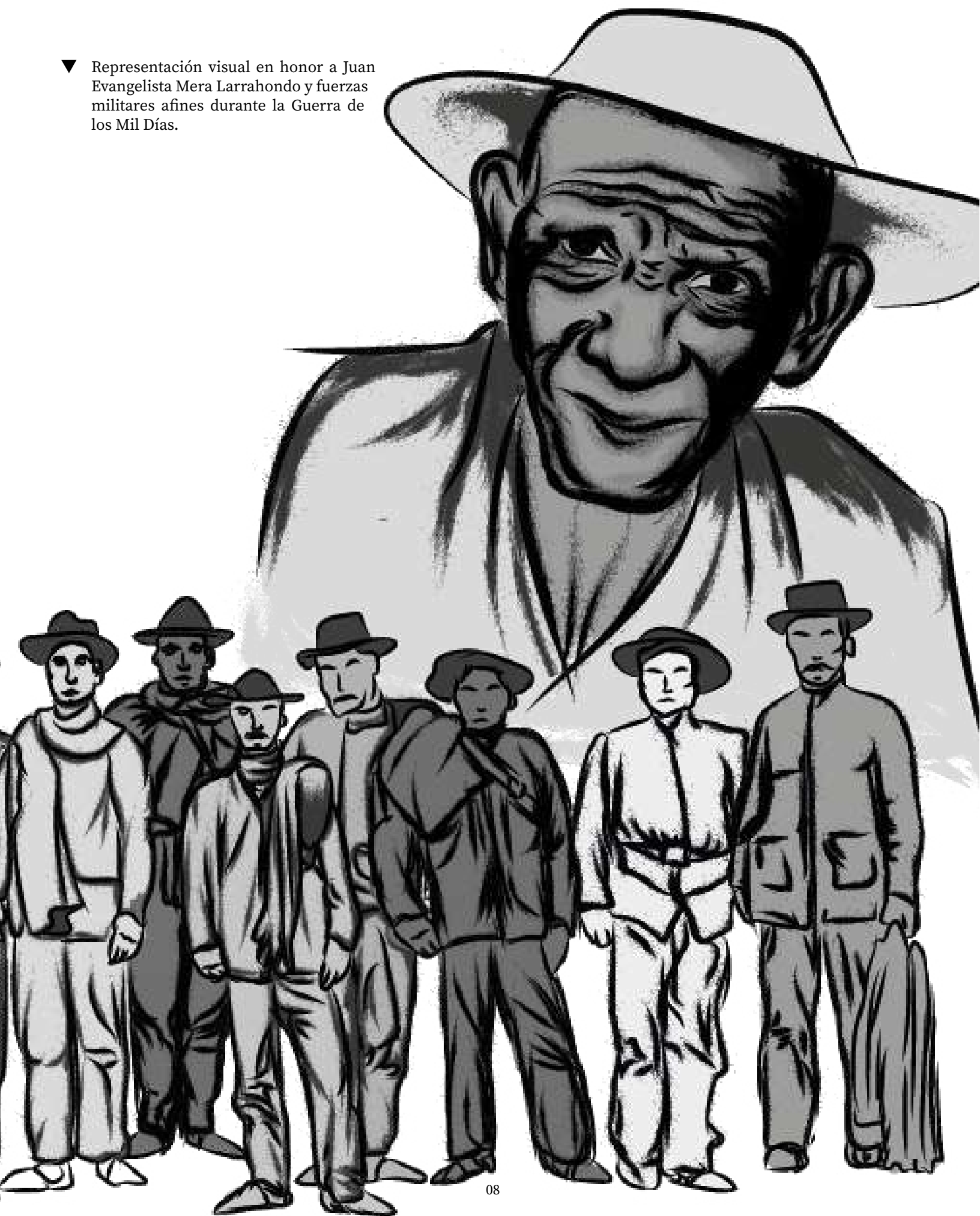
La historia de Colombia está profundamente marcada por la violencia. Un ejemplo significativo es la Guerra de los Mil Días (1899-1902), un conflicto entre liberales y conservadores que lucharon por el control político y económico del país, con el café como un factor clave. Esta guerra dejó consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de Panamá y un duradero legado de violencia en la nación.

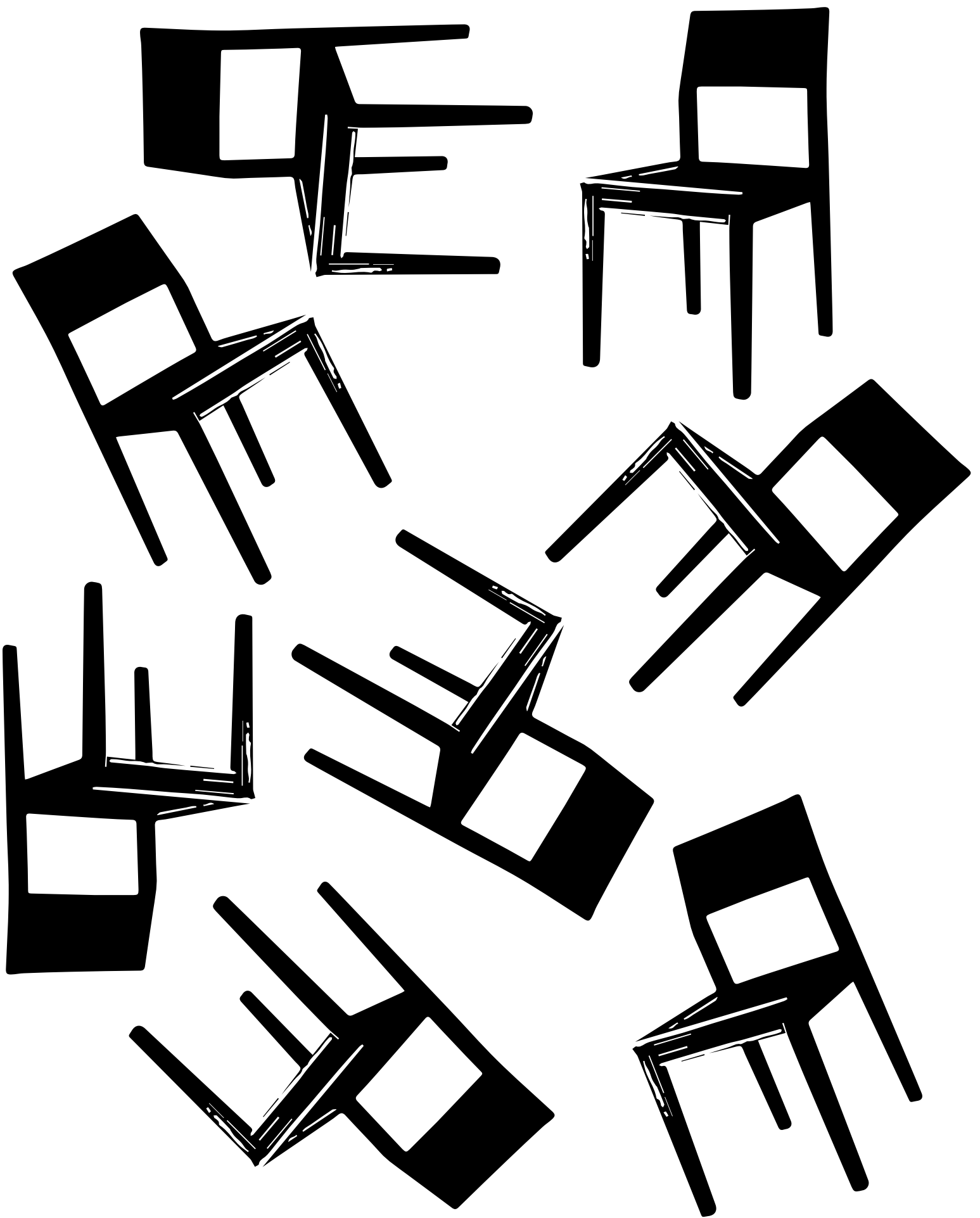
En este contexto de conflicto, el cine en Colombia comenzó su andadura. Inicialmente, su función principal fue la de documentar la realidad de la época, capturando escenas cotidianas durante la guerra. Aunque las filmaciones de este periodo son escasas, constituyen un testimonio valioso de aquellos años convulsos.

El cine es mucho más que una simple forma de entretenimiento o un medio para manipular a las masas. Es una herramienta poderosa que, cuando se emplea de manera efectiva y consciente, puede generar un gran impacto en la sociedad. Ofrece a las personas la oportunidad de reflexionar sobre acontecimientos históricos, diversas formas de violencia, nuevos conocimientos y la compleja realidad que atraviesa el país. El cine logra capturar la esencia humana, permitiéndonos conectar con nuestra propia identidad y con la de otros. Así, enriquece nuestra comprensión y ayuda a expandir la mente hacia nuevas posibilidades y conocimientos.

▼ Representación visual en honor a Juan Evangelista Mera Larrahondo y fuerzas militares afines durante la Guerra de los Mil Días.

CAPITULO UNO

Los Pioneros del Cine Colombiano

Los pioneros del cine en nuestro país fueron los hermanos Di Doménico, Francesco y Vincenzo. Estos dos jóvenes, unidos por su lazo sanguíneo y una gran pasión por el cine, partieron de su hogar en la provincia de Castelnuovo di Conza, situada en Salerno, Italia. Los hermanos arribaron a Colombia en busca de mejores oportunidades, con la sólida idea de expandir su visión del mundo y su pasión por el cine.

Los primeros pasos del cine en Colombia se dieron en Colón, Panamá, que para el año 1887 (o 1902, dependiendo de la fecha a la que se refiera la Guerra de los Mil Días en este contexto) aún pertenecía a la República de Colombia. Trajeron al país el cinematógrafo, producto del ingenio de los hermanos Lumière. Sin saberlo, trajeron la grandeza de la pantalla grande a una región que los recibió en medio de la agitación política y social por la que atravesaba el país, y que más tarde se convertiría en la Guerra de los Mil Días.

La llegada del cine al país ofreció a sus habitantes, que pronto se convertirían en espectadores, un vistazo al mundo. Con la proyección de las películas de los hermanos Lumière, la gente, que solo podía imaginar cómo era la vida en otros lugares, ahora podía ver materializado lo que antes vivía en su imaginación. Funcionaba como una distracción bienvenida de la compleja realidad sociopolítica del momento.

Cinematografo

Las primeras películas colombianas y sus temáticas.

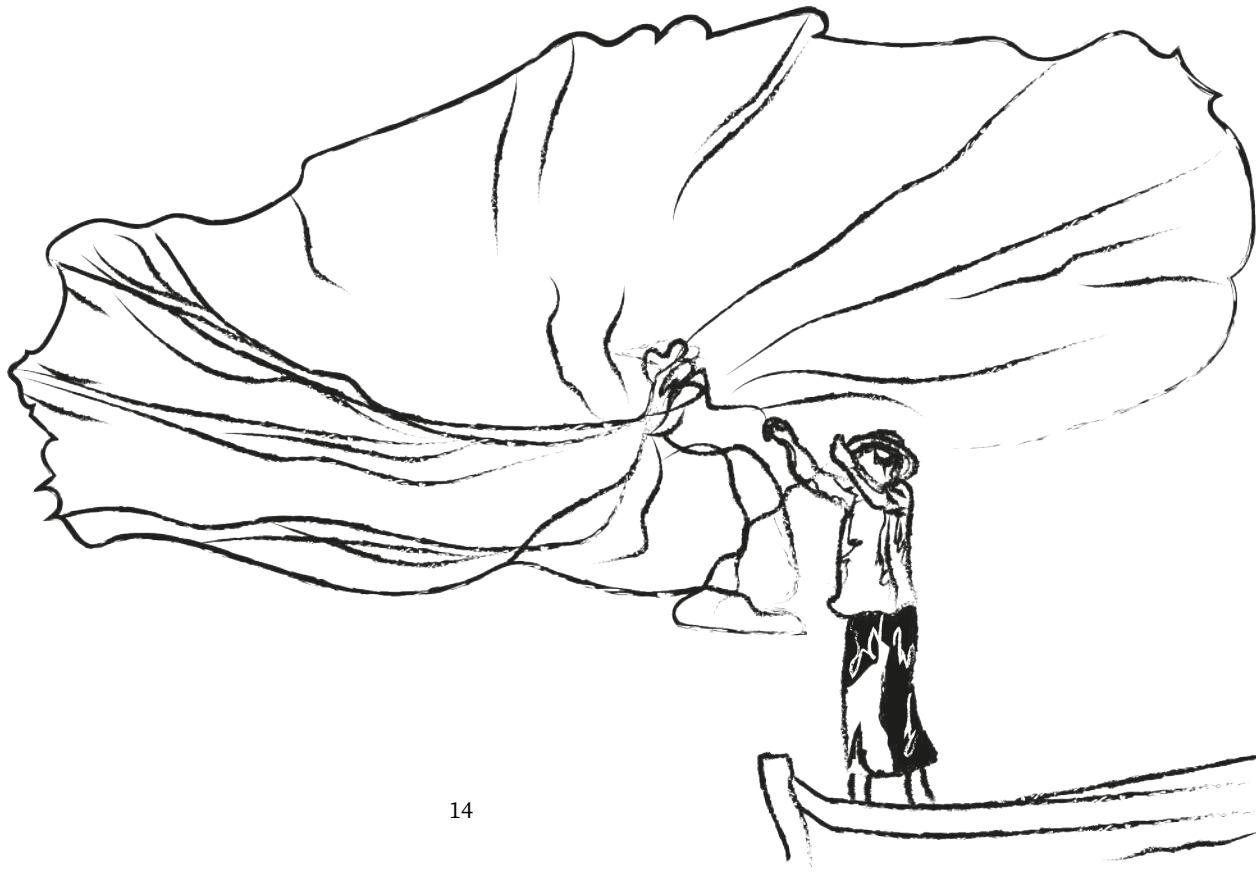
Es una película en blanco y negro dirigida por Julio Luzardo y filmada en Villavieja, Huila, un lugar a orillas del río Magdalena. La trama se centra en la aparición de cadáveres en las costas del río, que son la cruda marca de la violencia que trajo consigo el ya conocido Bogotazo. Se nos presenta a la población como una comunidad que, por su clima caliente, se ha vuelto indolente, al punto de que ni siquiera la aparición de los cuerpos los perturba; se muestran indiferentes. Una condición que, a mi parecer, ha trascendido la ficción y se ha apropiado de nuestra sociedad desde hace ya muchos años.

Por el río también transitaron los relatos de nuestro premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Mompo fue el escenario perfecto para darle vida a la venganza de los hermanos Vicario contra Santiago Nasar en Crónica de una muerte anunciada, y muchos años después, también fue el lugar ideal para que el director Mike Newell pudiera filmar, entre los barcos de vapor, el amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza en El amor en los tiempos del cólera.

El cine en las cuencas del Magdalena

El río Magdalena, además de ser sinónimo de crecimiento económico y social para Colombia al permitir el tránsito de recursos primordiales para el país y el avance de la modernización de la nación, también fue partícipe del nacimiento del cine en nuestro país. Por sus aguas fluyeron los artífices que traían consigo las imágenes, grabados y narraciones que más adelante constituirían el cine. En muchas producciones, el río sirvió como escenario para un sinfín de películas que nos recuerdan las características culturales que se vivían en cada región.

Algunas de estas películas traen consigo el recuerdo de una violencia que hizo retroceder a Colombia en ámbitos políticos y sociales.

Macrocuena del río Magdalena

- Río Magdalena
- Macrocuena Magdalena - Cauca
- Colombia

“El río de las tumbas” 1964:

Es una película a blanco y negro dirigida por Julio Luzardo y filmada en Villavieja, Hulia. Un lugar a orillas del río Magdalena en donde ha ocurrido la aparición de cadáveres en las costas del río, estos cuerpos no son más que la marca de la violencia que trajo consigo el ya conocido Bogotazo. Se nos presenta a la población como una comunidad que por su clima caliente se ha vuelto indolente y que ni siquiera la aparición de los cadáveres en las costas del río los perturba, se muestran indiferentes, una condición que a mi parecer ha salido de la ficción y se ha apropiado de nuestra sociedad desde hace ya muchos años.

Por el río también transitaban los relatos de nuestro premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Mompo fue el escenario perfecto para darle vida a la venganza de los hermanos Vicario contra Santiago Nasar, y muchos años después también fue el escenario perfecto para que el director Mike Newll³ pudiera filmar entre los barcos de vapor el amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza.

“Crónica de una muerte anunciada” 1987

Es una novela del escritor Gabriel García Márquez adaptada al cine en 1987 por el director italiano Francesco Rosi.

La novela explora cómo la violencia puede estar profundamente arraigada en las normas sociales y culturales de una comunidad. El concepto de "honor" que impulsa el asesinato de Santiago Nasar es un claro ejemplo de cómo las tradiciones pueden llegar a justificar actos violentos.

“El amor en los tiempos del cólera” 2007

Esta es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1985. Aunque la obra se centra en una historia de amor que abarca varias décadas, el contexto histórico en el que se desarrolla está impregnado de las complejidades sociales y políticas de Colombia, las cuales incluyen elementos relacionados con la violencia, si bien este no es el tema central de la narrativa.

“La Violencia original”⁴

CAPITULO

1005

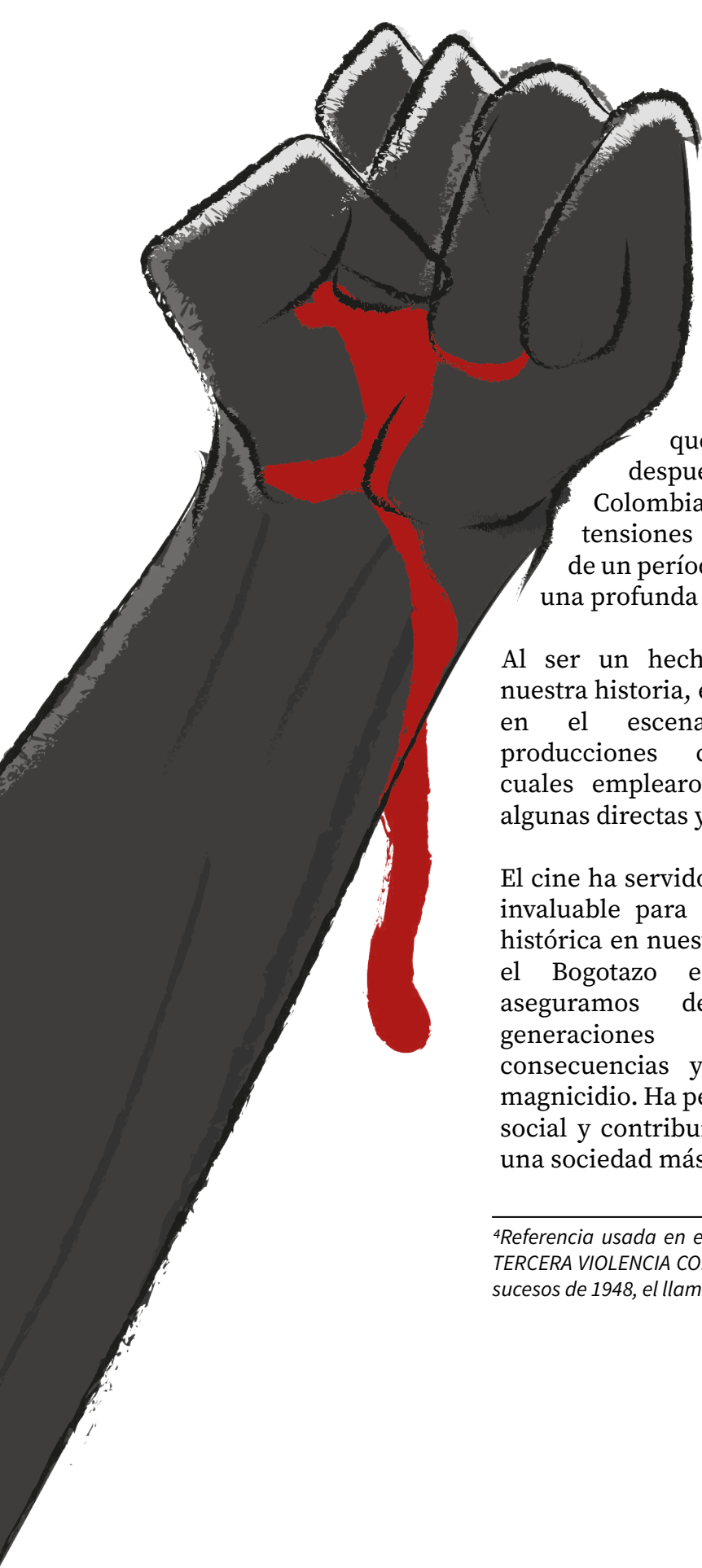

El Bogotazo: Un inicio, no la causa

El Bogotazo es un episodio crucial en la historia de Colombia. Se desató tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un carismático líder del Partido Liberal, el 9 de abril de 1948. Este evento no fue simplemente un estallido de violencia, sino la manifestación de profundas tensiones políticas y sociales que se habían acumulado durante años. La muerte del líder fue el detonante que desató la furia popular, y, como era de esperarse, el estallido no se limitó a Bogotá. Fue un efecto dominó que se propagó a otras regiones del país, dando inicio a lo que hoy se conoce como "La Violencia". Este periodo se caracterizó por el enfrentamiento entre los "Godos" —como eran llamados los pertenecientes al partido conservador— y los liberales en las zonas rurales del país.

“Mataron a Gaitán,
mataron a Gaitán,
mataron a Gaitán”.

El Bogotazo fue un evento trascendental que marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Fue la explosión de tensiones acumuladas y el inicio de un período de violencia que dejó una profunda huella en el país.

Al ser un hecho tan remarcable en nuestra historia, el Bogotazo se convirtió en el escenario de numerosas producciones cinematográficas, las cuales emplearon diversas narrativas, algunas directas y crudas.

El cine ha servido como un instrumento invaluable para conservar la memoria histórica en nuestro país. Al representar el Bogotazo en la pantalla, nos aseguramos de mostrar a las generaciones en desarrollo las consecuencias y el impacto de este magnicidio. Ha permitido forjar la crítica social y contribuir a la construcción de una sociedad más consciente.

⁴Referencia usada en el libro "EL CINE URBANO Y LA TERCERA VIOLENCIA COLOMBIANA" como alusión a los sucesos de 1948, el llamado Bogotazo.

Cóndores no entierran todos los días

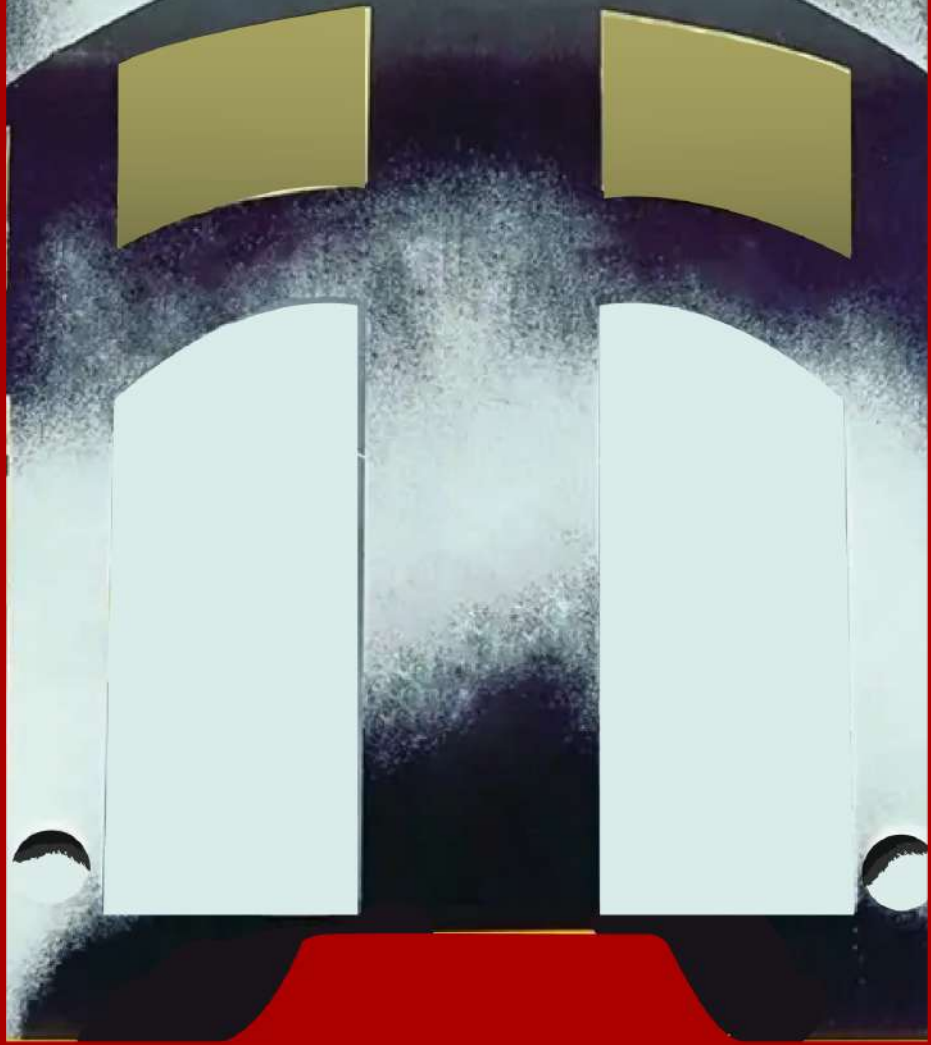
"Cóndores no entierran todos los días" es una película colombiana de 1984 dirigida por Francisco Norden, basada en la novela homónima de Gustavo Álvarez Gardeazábal. La película nos introduce a su protagonista, León María Lozano, y su personalidad inicialmente pasiva y su vida sencilla. A lo largo del filme, se nos presenta el contexto político y social de Colombia. Aunque la película no se centra exclusivamente en el Bogotazo, sí nos muestra sus consecuencias.

Con el ascenso de los conservadores al poder y tras una hazaña de León María que lo convierte en un "protector" de sus correligionarios, la película nos enseña lo que suele ocurrirle a una persona cuando adquiere un poder desmedido. Es una obra idónea para reflejar la realidad de un país polarizado y con una memoria histórica que necesita fortalecerse.

"Pues si la amenaza son los pájaros, su líder es un cóndor."

-Gertrudis Potes

Amor del 48

Esta es una de esas películas de época, en blanco y negro, que te atrapan sin que te des cuenta. Imagínate estar encerrado con tus vecinos, mientras afuera el mundo se está cayendo a pedazos, literalmente. Ahí es donde esta joya brilla, mostrándote cómo, en medio del caos, la gente saca lo más profundo de su ser.

Tiene el poder de hacerte sentir un nudo en la garganta con esos momentos de pura humanidad donde los personajes se desnudan el alma, revelando sus miedos, sus sueños rotos y hasta sus pequeñas mentiras. Porque lo sabes, todo lo que sucede afuera es real: el Bogotazo, la muerte rondando las calles, un pueblo herido. Lo que no se nos muestra de ese suceso, ese es un "Amor del 48".

Un 9 de Abril

Esta obra te sumerge en una aproximación profunda y reflexiva a uno de los días más cruciales de la historia de Colombia. Aquí no solo verás el caos superficial, sino que sentirás cómo la violencia del Bogotazo se filtra en cada detalle, mostrando las heridas que ese día dejó en la sociedad.

La narrativa te llevará a entender cómo ese estallido de furia desató una cadena de desplazamientos, muertes y un sinnúmero de historias de extorsión y sufrimiento que afectaron a innumerables familias, especialmente a los campesinos. Es una obra que te invita a ver más allá de la fecha, a sentir el peso de la historia y a comprender cómo un solo evento pudo fracturar un país e iniciar una época de incertidumbre y dolor. Te dejará una sensación de reflexión y empatía profunda por las consecuencias humanas de ese día.

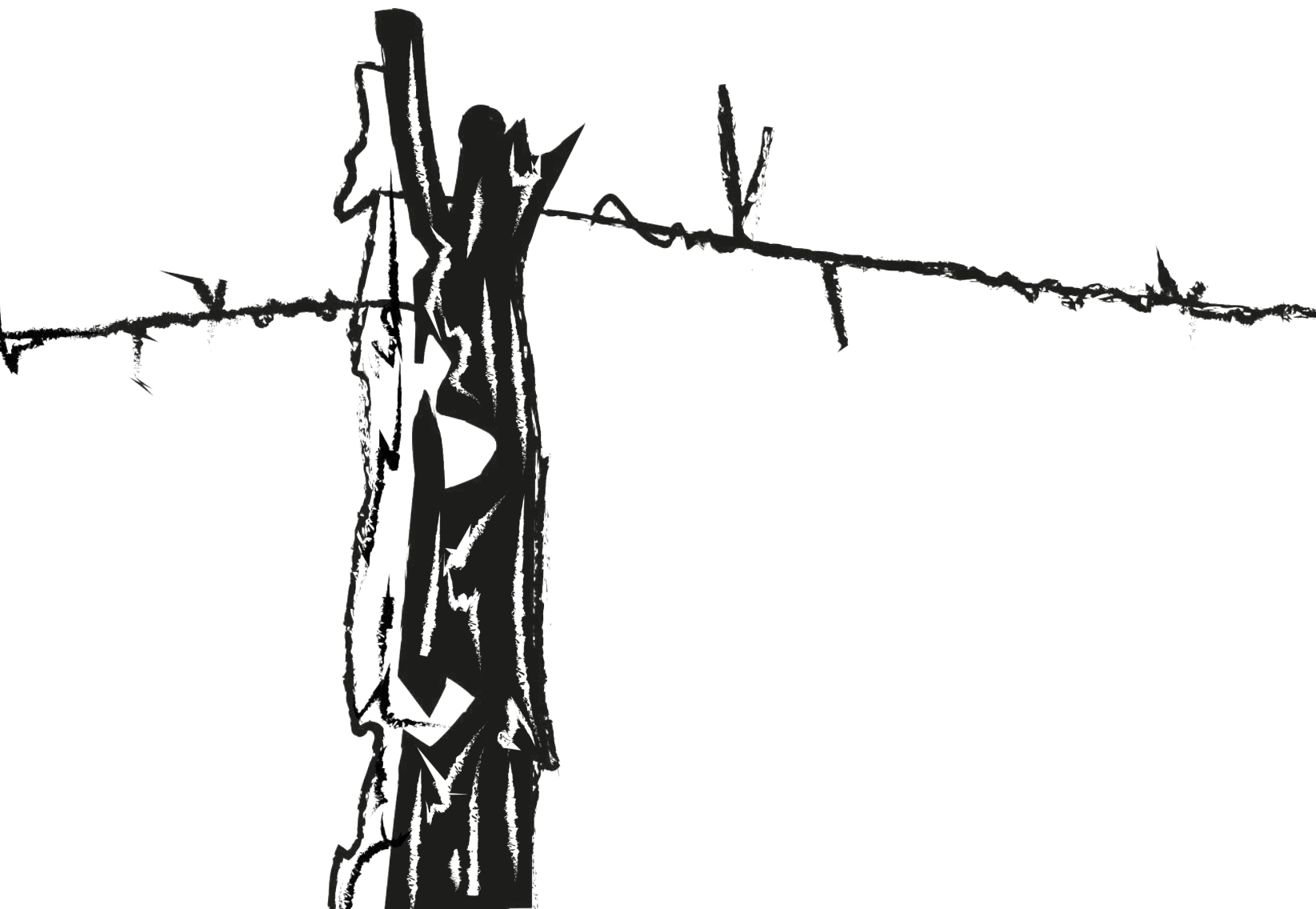
Roa

¿Qué tan buena debe ser una película para permitirnos empatizar con un supuesto asesino, aun sabiendo con anticipación que lo es o lo será?

"Roa" es una película que nos invita a explorar la muerte del líder político Jorge Eliécer Gaitán sin caer en el costumbrismo de endiosarlo. Nos da la oportunidad de ver otra versión de la historia, la perspectiva de un hombre como cualquiera de nosotros, con pocas oportunidades pero con suficiente energía para crearlas. Orillado por las consecuencias de sus acciones, el supuesto asesino de Gaitán debe enfrentarse a sí mismo en una lucha que parece perder cada día, al tener que elegir entre su bienestar y el del hombre que tanto admiró, con el que se crio, con el líder del pueblo.

Dirigida por Andrés Baiz, la película plantea dudas sobre la versión oficial de los hechos, sugiriendo la posibilidad de conspiraciones de las cuales aún hoy desconocemos la verdad.

La Violencia que pintó la montaña.

CAPITULO Tres

“La violencia que ha pintado las montañas” de nuestro país es posiblemente la más difícil de documentar, y en lo personal, la que considero me cuesta más trabajo escribir, tal vez porque por mucho tiempo ha sido ignorada por población de la ciudad, pero, aunque este árbol caiga lejos es imposible ignorar su existencia.

Esta violencia transformó la montaña y se gestó a partir de los años sesenta, estuvo intrínsecamente ligada al surgimiento de facciones guerrilleras y a la subsecuente respuesta paramilitar. Este conflicto no solo redefinió el paisaje geográfico, sino que también fue un motor crucial de las migraciones masivas que desplazaron a la población rural hacia los "barrios de invasión" en las principales capitales regionales como Bogotá, Medellín y Cali, así como en numerosas urbes de menor tamaño, creando un eco fantasmal de miedos indefinidos en el imaginario colectivo.

Cada una de las películas que se muestran en este ofrece una perspectiva única sobre las diversas formas en que la violencia ha marcado la historia y la sociedad colombiana, desde la violencia económica y simbólica hasta la violencia armada, cultural y psicológica, afectando a diferentes grupos y regiones del país.

Los colores de la montaña

Esta película es la manera más cercana de mostrar la verdadera cara de la violencia bañando las montañas, de un modo u otro te hará cuestionar sobre la realidad que vivimos. Imagina la inocencia de unos niños en medio de un paisaje precioso, donde sus sueños y juegos son los protagonistas. Pero la realidad de la violencia que aun hoy ejercen las guerrillas y los grupos al margen de la ley dando como consecuencia el desplazamiento forzado empieza a asomarse, mostrando cómo la muerte y la extorsión marcaban la vida de los campesinos. Es una historia que te muestra con una ternura increíble cómo la amistad y la esperanza pueden florecer incluso en los momentos más difíciles, pero también es cruda, realista, algo hace clic en tu cabeza cuando llegas al minuto 93.

Uerwillero ponte el
amuflada a muere de
civil

“Tranquila, mi señora, que de esta salimos juntos”.

-Intendente Jairo Hernando López

Pvc-1

Más que una película, es una experiencia increíblemente intensa que te sumerge en una carrera contra el tiempo, donde la desesperación y la valentía se mezclan de una forma que te va a conmover profundamente. Basada en hechos reales, nos relata el viacrucis que vivió Elvia Cortés tras ser obligada a cargar un collar bomba hecho de PVC alrededor de su cuello como medio de extorción, hay momentos de una tensión brutal que te dejarán sin aliento, pero también destellos de humanidad cruda y esperanza que te recordarán lo fuerte que puede ser el espíritu humano. Es de esas historias que te sacuden y te hacen sentir cada segundo con los personajes.

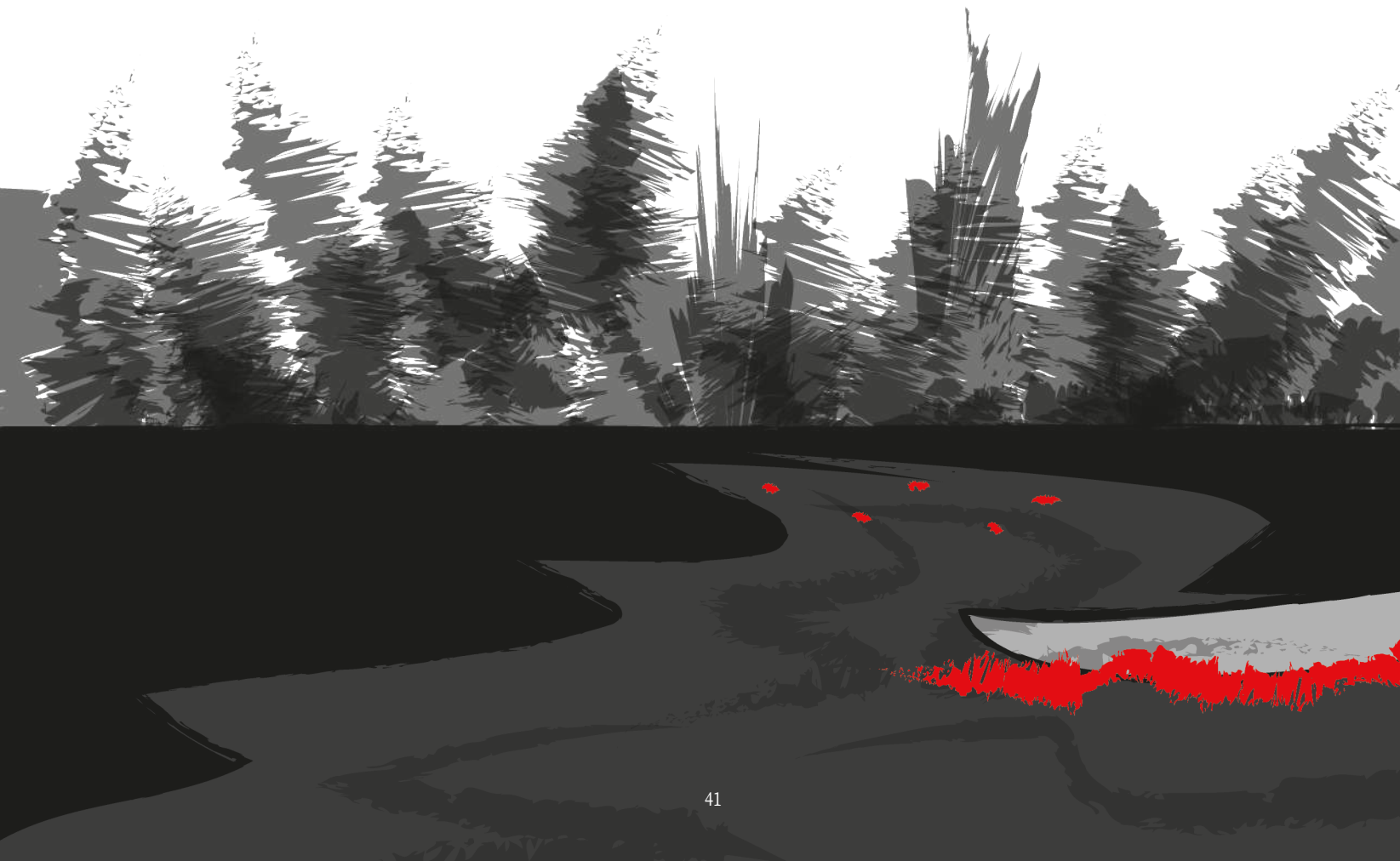
El abrazo de la serpiente

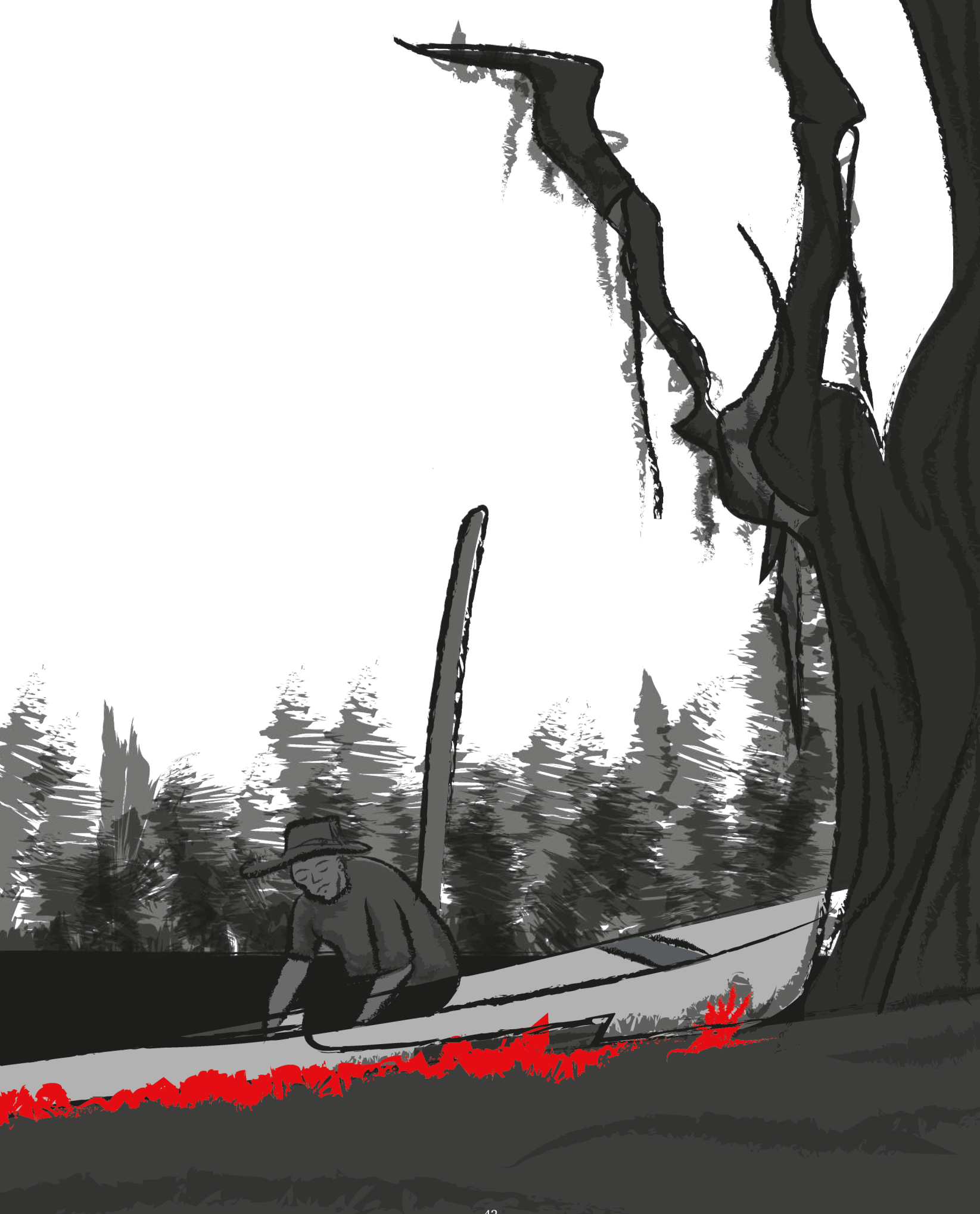
Esta una joya cinematográfica que te va a volar la cabeza. Es un viaje por la Amazonía, monte adentro, siguiendo el viaje de un chamán y dos científicos que lo buscan en diferentes épocas. La película te sumerge en una historia fascinante donde la violencia no es un protagonista directo, sino una sombra que se cierne sutilmente, mostrando cómo el choque de culturas y la ambición pueden fracturar vidas y tradiciones. La majestuosidad de la selva es abrumadora, es casi palpable la sabiduría ancestral, puedes sentir que algo se pierde o se corrompe, es una experiencia visual inmersiva que estará ahí, aunque cierres los ojos.

Tantas almas

Es una película que te va a golpear el alma de una manera única. Te sumerge en un viaje desolador, pero poderosamente humano, siguiendo a un padre que busca incansablemente los cuerpos de sus hijos desaparecidos en el río. Aquí la violencia se siente en el aire, no siempre mostrada explícitamente, pero siempre presente como una herida abierta, reflejando el dolor inmenso de las desapariciones forzadas y el impacto devastador de la guerra en las comunidades rurales y los campesinos. Vas a acompañar a este hombre en una odisea llena de desesperanza y tenacidad, sintiendo la pena y la soledad de su búsqueda, pero también la resiliencia y la fe inquebrantable en la memoria. Es una película cruda, necesaria, que te confronta con una realidad brutal, pero te deja una sensación profunda de respeto por la dignidad de las víctimas.

Una tumba a cielo abierto

Esta película te va a helar la sangre y te va a dejar pensando por mucho tiempo. No es ficción pura, toca las fibras más sensibles de la historia colombiana reciente, nos comunica la desaparición forzada de personas y el hallazgo de fosas comunes en Colombia, un tema muy real y doloroso que aún hoy se encuentra en camino de reconocimiento y reparación. Con rudeza te pone cara a cara con la brutalidad de la violencia en su expresión más cruda, mostrando cómo la desaparición forzada marcó y destrozó a familias enteras. No es una historia fácil, pero es una que necesitamos ver para entender la resiliencia y el dolor de aquellos que buscaron a sus seres queridos incansablemente.

Pájaros de Verano

Imaginen la Guajira, una tierra ancestral donde el viento susurra secretos wayúu. De repente, una oportunidad dorada llama a la puerta: la "Bonanza Marimbera". Lo que parecía una bendición se tornó una maldición. Una familia, con sus raíces profundas y su honor como bandera, se vio atrapada en una tormenta de ambición desmedida. Hermanos que compartieron lazos de sangre terminaron enfrentados en una guerra fratricida, un conflicto que no solo destrozó su hogar y sus tradiciones, sino que también dejó una cicatriz imborrable en la historia de todo un país. Dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, "Pájaros de verano" una historia que lejos de ser aburrida atrapa y fotografía que envuelve en un manto y transporta a la otra Guajira, a esa que nos negamos a ver.

Chocó

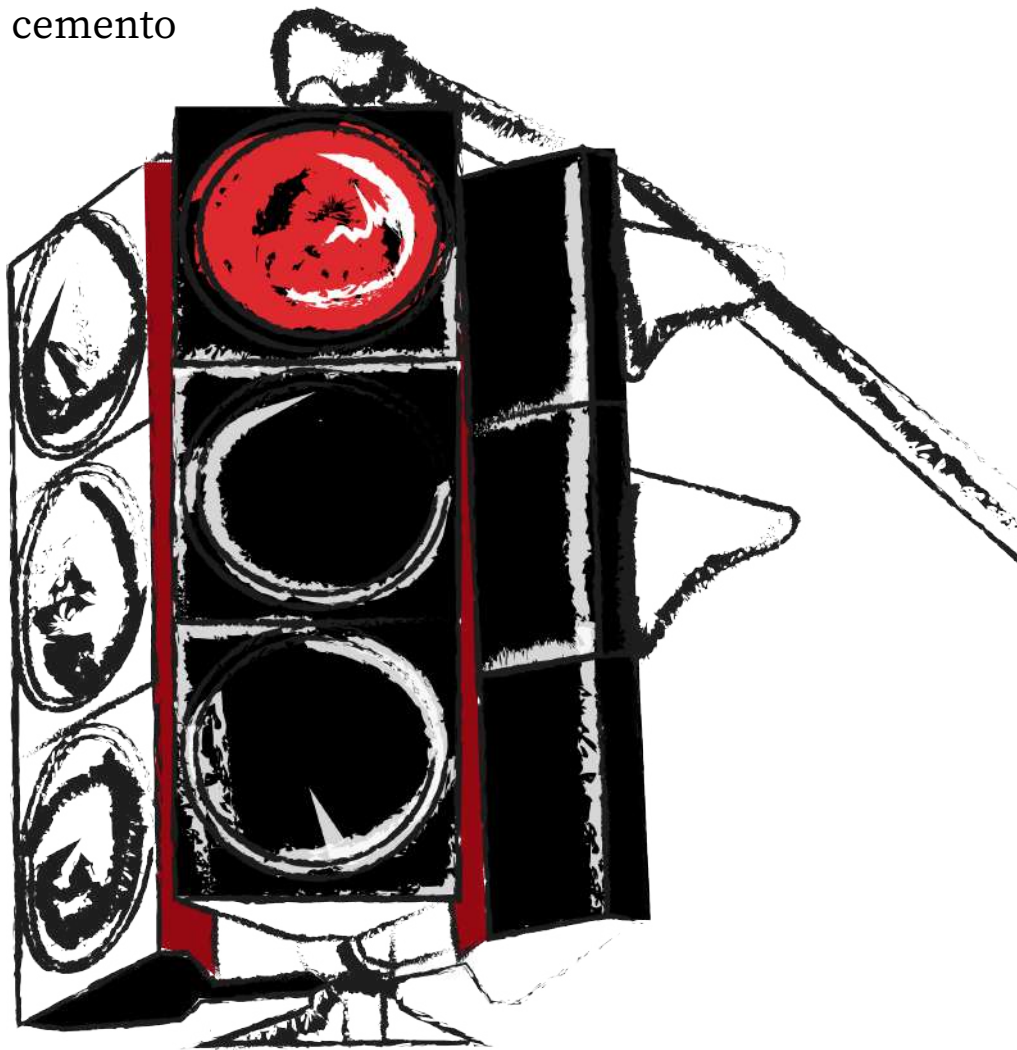
Es una película nacida en el Pacífico colombiano, una tierra asediada por el abandono estatal, la discriminación y el conflicto armado. Nos relata la vida de Chocó, una mujer desplazada de sus tierras con dos hijos y un esposo que la maltrata. Tras una promesa que no sabe si podrá cumplir, ella nos enseña la fuerza y el temple que se necesitan para sonreír a pesar de las adversidades. Ella es la muestra viviente de una realidad que afrontan las mujeres del Pacífico, con la impotencia de un sistema que no las mira. Es una historia auténtica, llena de color y música, pero que no teme mostrar las cicatrices de una comunidad que resiste.

CAPITULO Cuatro

La Violencia en la selva de cemento

La violencia urbana está presente aún en la actualidad, arraigada en las grandes ciudades a partir de mediados de los ochenta. Se gestó en el seno de las poblaciones marginales, golpeadas por el desempleo y la pobreza, y se ha manifestado a lo largo del tiempo de diferentes modos, como por ejemplo la violencia social, política y guerrillera. El sicariato, estrechamente ligado al narcotráfico, cada uno más cruel que el anterior. Cada una de estas distintas formas de violencia fueron retratadas de manera magistral en la pantalla grande.

Fue un caldo de cultivo perfecto para el auge de las mafias de la droga en Medellín y Cali, quienes se aprovecharon sin escrúpulos de esta mano de obra barata, sumergiendo a estas comunidades urbanas en un ciclo brutal de violencia y desesperanza (Montoya Prada, A., 2009).

Llega de manera dominante el sicariato como práctica criminal. El sicariato por encargo se ha empleado como herramienta en la escalada de tensiones sociales, abarcando desde disputas gubernamentales hasta problemas personales. Se desarrolló de forma organizada y extendida en Medellín, principalmente en las décadas de 1980 y 1990.

Vemos cómo a menudo el poder del guion es subestimado, no se le da la importancia que merece. Sin embargo, esta película nos recuerda que todo recae sobre la capacidad de una obra para ser bien escrita y, por ende, bien interpretada. Barbet Schroeder, director de este filme, nos enseña que sí se puede hacer una excelente representación de la realidad colombiana en cuanto al sicariato se refiere, sin necesidad de caer en la pornomiseria.

"La virgen de los sicarios" nos relata la historia de un escritor homosexual que nos inunda con su particular manera de expresar y escribir la vida. El contraste se genera al entablar una relación fuera de lo común, en cuanto a la moral, con un sicario de 16 años. Este joven le despoja de sus prejuicios y le hace saber que existe otro modo de hacer las cosas, aunque no sea lo correcto.

Esta historia utiliza la violencia que atravesaba Medellín en la década de los 90, tras la muerte de Pablo Escobar, como el escenario de un amorío que explora la violencia desmedida, la pérdida de valores y la desesperanza que caracterizaron a esa época.

La virgen de los sicarios

"La fugacidad de la vida humana a mí no me inquieta; me inquieta la fugacidad de la muerte: esta prisa que tienen aquí para olvidar. El muerto más importante lo borra el siguiente partido de fútbol"

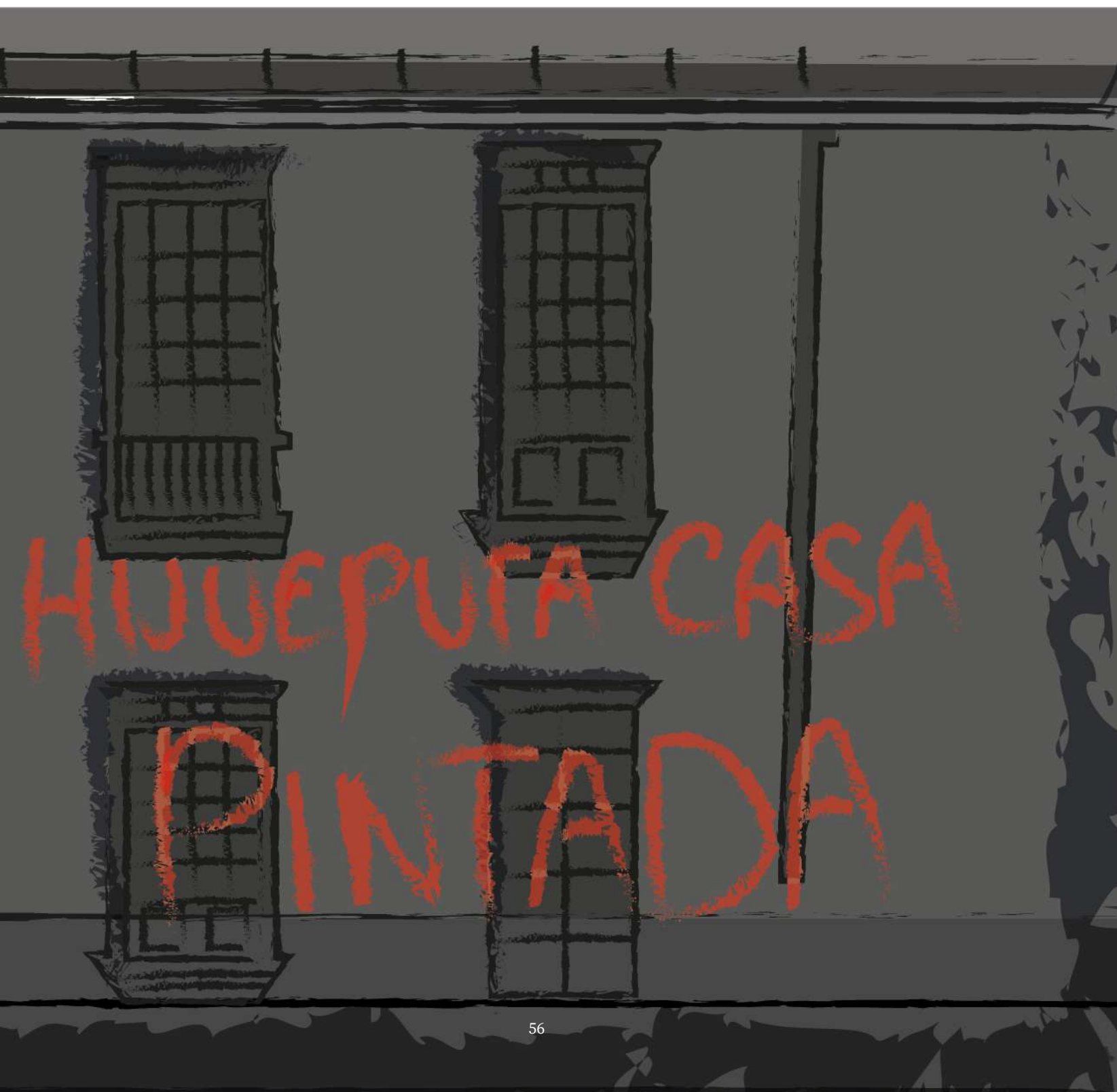

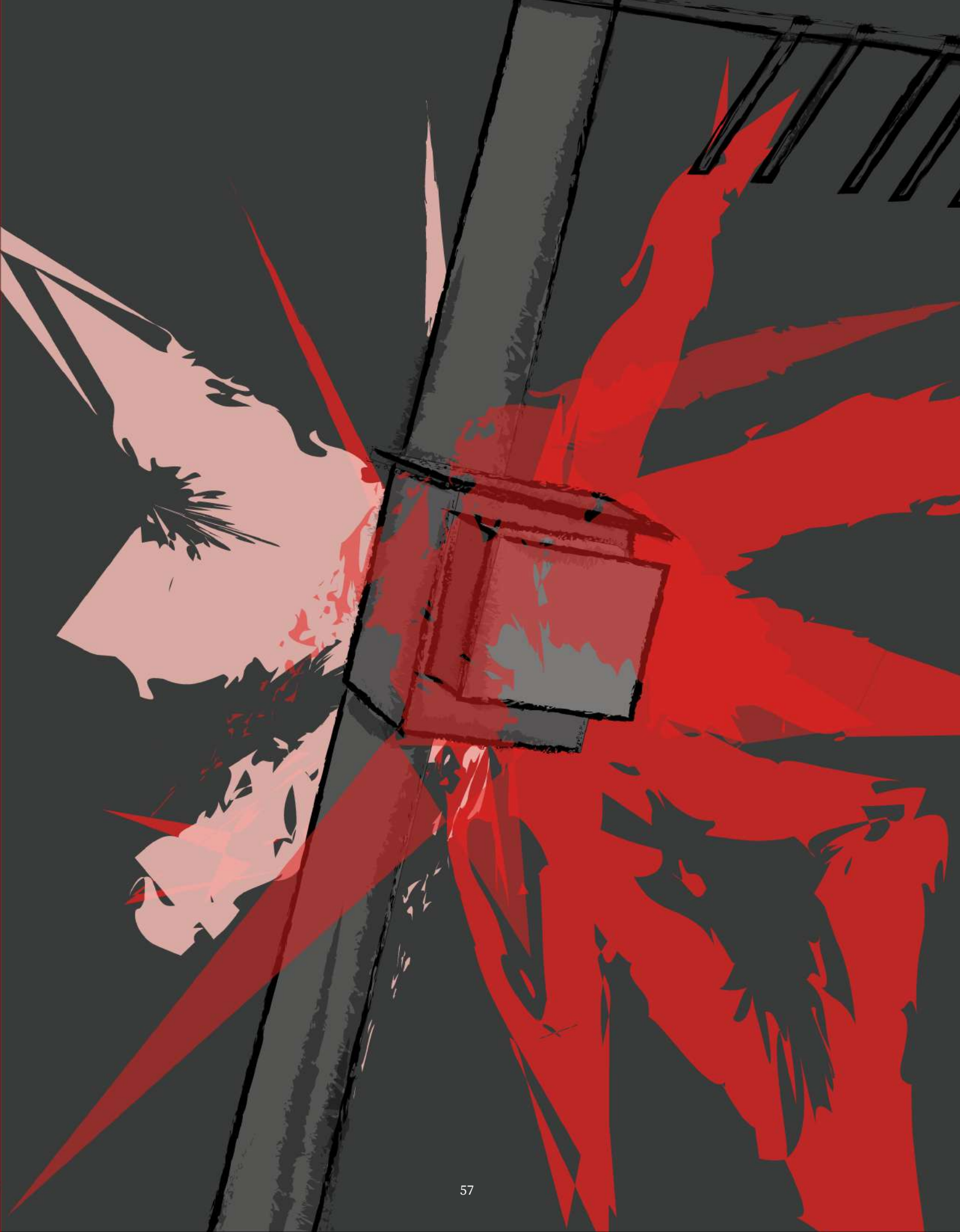
La estrategia del caracol.

“Ahí tienen su hijueputa casa pintada” es, sin duda, una de las frases más célebres del cine colombiano. Esta película, "La estrategia del caracol", dirigida por Sergio Cabrera en 1993, nos da una muestra de realismo mágico. Relata de manera particular la lucha de una clase poco privilegiada por sobrevivir a los improperios de unos cuantos con el poder de desposeer. Nos muestra cómo, de la manera más creativa, los

colombianos tenemos la capacidad de sobrevivir a las adversidades y nos enseña que siempre hay otro modo de hacer las cosas. Es una película que nos abre la mente a la crítica social, a despertar como sociedad ante lo que consideramos justicia y su relación con el poder y la política.

Como el gato y el ratón

Como consumidora del cine colombiano, desde la infancia esta película ha permanecido en mi lista de las más vistas. No sabía si era la cotidianidad del relato, la transparencia en la actuación de los personajes, el drama tan consumible, la fotografía o el gato, pero ahí está: hay algo que atrapa en esta película.

Todo avanza de manera desenfrenada hasta el momento del estallido. Una comunidad unida por crecer en un entorno difícil y bajo la presión de la falta de oportunidades nos enseña cómo la violencia cotidiana puede surgir de las pequeñas cosas hasta consumir nuestras vidas. La poca censura en los diálogos hace que sea una experiencia más verosímil, y cuán cerca está la tragedia cuando la desesperación es la moneda de cambio que te hace cuestionarte: ¿Soy el gato o el ratón?

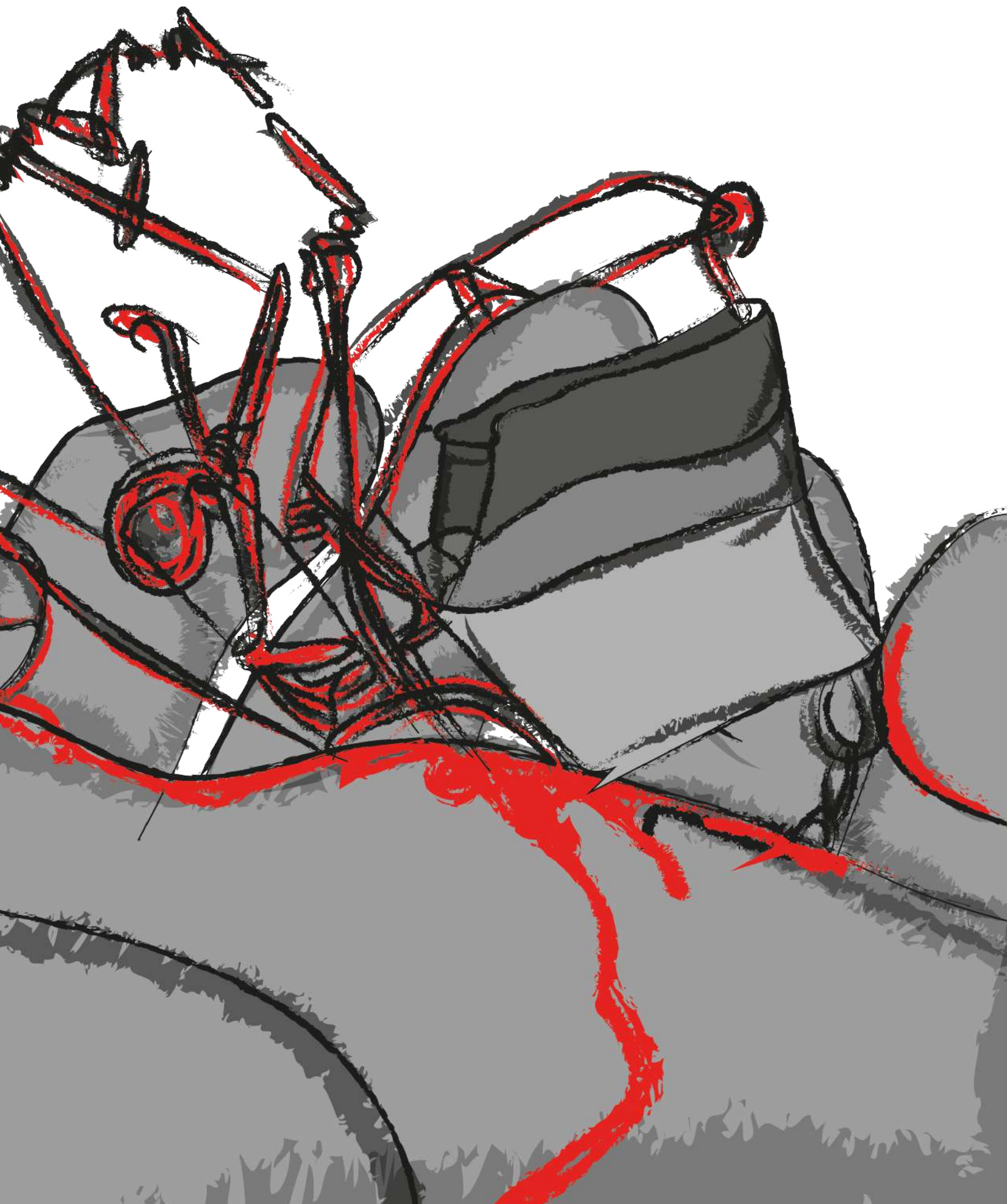

Silencio en el paraíso

Esta película es, a mi parecer, un largometraje ideal para ver en familia. Es un espacio para reflexionar sobre el camino hacia la búsqueda de la verdad. Basada en hechos reales, conmueve profundamente al mostrar la historia de amor de dos jóvenes que luchan por sobrevivir en "El Paraíso", un barrio bogotano que sufre las inclemencias y consecuencias de la guerra.

Nos recuerda la fragilidad de la vida y el terrorífico impacto de la ambición. Este es un viaje lleno de dolor, injusticia e impotencia: la búsqueda desesperada de la verdad en el post-conflicto y el camino hacia el reconocimiento y la reparación de las víctimas.

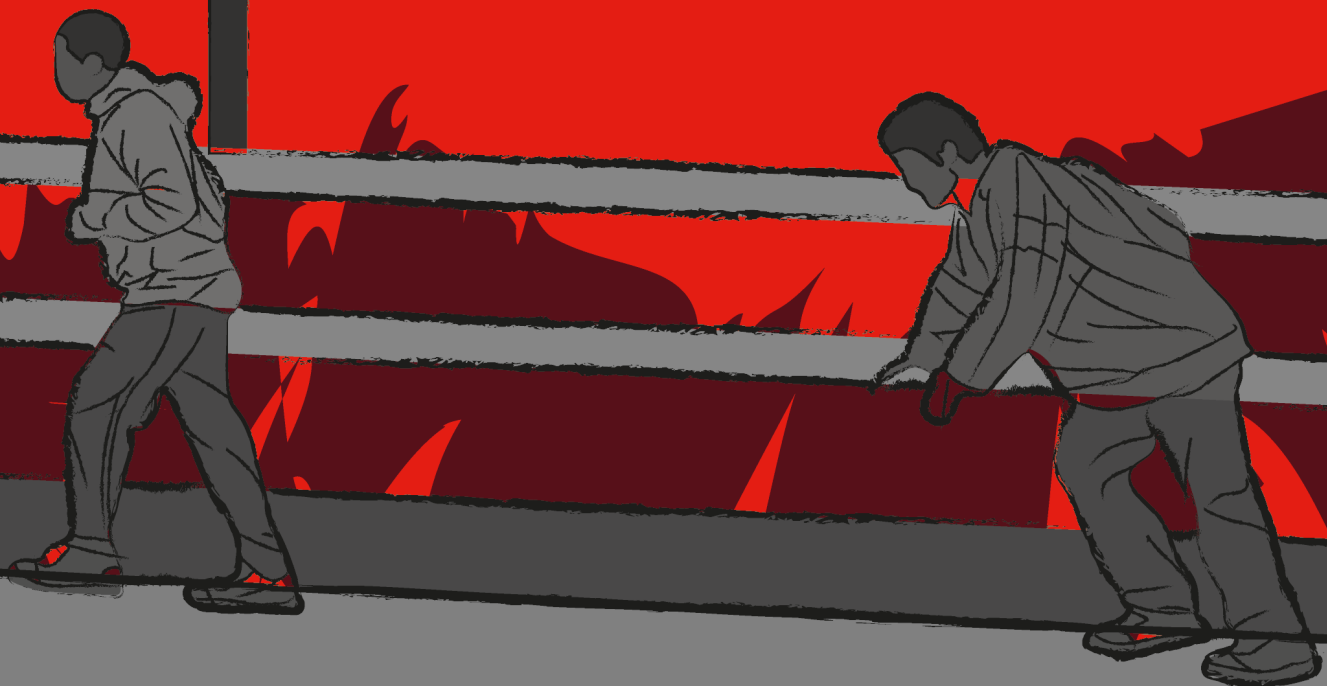
“En el mundo perfecto mío,
el que no quiere, no existe.”

Los reyes del mundo

Debo admitir, como escritora de este ejemplar, que fue un verdadero reto para mí ver esta película completa; me vi obligada a intentarlo varias veces. Vivimos de tal manera que a menudo dormitamos para no afrontar la realidad, y esta película permite despertar. Espero, con el mejor de los deseos, que también te ocurra a ti, querido lector.

"Los reyes del mundo", dirigida por Laura Mora Ortega, nos muestra la travesía de Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano, los "reyes de la nada", buscando un reino que les fue arrebatado por los paramilitares. Es una tierra prometida que lucharán por recuperar, en un viaje a través de la cruda realidad y el delirio, donde la drogadicción, la pobreza y el racismo son constantes.

Topos

A menudo, no podemos medir el impacto que tiene una película en nuestra vida porque muchas de ellas tienen como única finalidad distraernos. Muy raramente nos encontramos con obras tan magistralmente bien hechas que nos hacen despertar. Este es el caso de “Topos”, que desde la primera escena nos sumerge en un relato basado en el realismo crudo y con una estética impactante. En lo personal, no podía dimensionar lo que conlleva vivir en la calle, pero no se equivoquen, queridos lectores, no es por falta de empatía, sino más bien por falta de conocimiento al respecto.

Titi, Carlitos, Betún, Jhon y Pinky son cinco niños que les harán despertar, como a mí, del desconocimiento de la calle. Acompañado de una banda sonora sorprendente y una fotografía que deslumbra al espectador, este relato es una crítica a la sociedad que le dio la espalda a los vulnerables.

LAS ALCANTARILL
PARA EL AGUA
LAS RAT

AS SON
NO PARA
TAS

Fichas Técnicas

1. El río de las tumbas

Año: 1964

Director: Julio Luzardo

País: Colombia

Género: Drama, Social

Sinopsis: Filmada en blanco y negro en Villavieja, Huila, a orillas del río Magdalena, la película aborda la indiferencia de una comunidad ante la constante aparición de cadáveres flotando en el río, reflejo de la violencia del Bogotazo y sus secuelas, sugiriendo una crítica a la pasividad social.

2. Cóndores no entierran todos los días**

Año: 1984

Director: Francisco Norden

País: Colombia

Género: Drama histórico, Biográfico

Sinopsis: Basada en la novela homónima de Gustavo Álvarez Gardeazábal, la película narra la historia de León María Lozano, un líder conservador y sicario conocido como "El Cóndor" durante el periodo de La Violencia en Colombia. Muestra su ascenso y caída en medio del conflicto partidista.

3. Crónica de una muerte anunciada

Año: 1987

Director: Francesco Rosi

País: Colombia, Italia, Francia

Género: Drama, Misterio

Sinopsis: Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Gabriel García Márquez. La película relata la historia de un asesinato anunciado y cómo una comunidad, por diversas razones ligadas a sus normas sociales y el honor, no logra evitarlo, explorando la predestinación y la inacción colectiva.

4. La estrategia del caracol

Año: 1993

Director: Sergio Cabrera

País: Colombia

Género: Comedia dramática, Sátira social

Sinopsis: Un grupo de inquilinos de un inquilinato en Bogotá se organiza de manera ingeniosa para evitar el desalojo de su hogar, ideando un plan para desarmar la casa ladrillo a ladrillo y trasladarla. Es una crítica social a la injusticia y la burocracia.

5. La virgen de los sicarios

Año: 2000

Director: Barbet Schroeder

País: Colombia, Francia, España

Género: Drama, Crimen

Sinopsis: Un escritor regresa a Medellín y se enamora de un joven sicario. La película explora la violencia, la desesperanza y la pérdida de valores en la ciudad durante la década de 1990, en el contexto del narcotráfico.

6. Como el gato y el ratón

Año: 2002

Director: Rodrigo Triana

País: Colombia

Género: Drama, Comedia negra

Sinopsis: Dos familias vecinas de un barrio marginal de Bogotá, una liberal y otra conservadora, desatan una violenta disputa por un control remoto de televisión, escalando el conflicto hasta reflejar las profundas divisiones sociales y políticas del país.

7. PVC-1

Año: 2007

Director: Spiros Stathoulopoulos

País: Colombia

Género: Thriller, Drama, Cine experimental

Sinopsis: Filmada en tiempo real y en una sola toma continua, la película narra

el angustiante calvario de una mujer a la que le instalan un collar bomba en el cuello como parte de un acto de extorsión, mientras las autoridades intentan desactivarlo.

8. El amor en los tiempos del cólera

Año: 2007

Director: Mike Newell

País: Estados Unidos, Colombia

Género: Drama romántico, Histórico

Sinopsis: Basada en la célebre novela de Gabriel García Márquez, la película sigue la épica historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, que se extiende por más de medio siglo en el Caribe colombiano, en un contexto de cambios sociales y políticos, con el río Magdalena como testigo.

9. Los colores de la montaña

Año: 2010

Director: Carlos César Arbeláez

País: Colombia, Panamá

Género: Drama, Infancia

Sinopsis: Manuel, un niño de la zona rural colombiana, sueña con ser futbolista. Cuando un balón que le regalaron cae en un campo minado, él y sus amigos intentan recuperarlo, enfrentándose a la dura realidad del conflicto armado que afecta su comunidad.

10. Silencio en el paraíso

Año: 2011

Director: Joseph Goldman (Carlos García)

País: Colombia

Género: Drama, Romance

Sinopsis: Un joven vendedor ambulante se enamora en el barrio El Paraíso de Bogotá, un lugar afectado por el conflicto. La historia se desarrolla en medio de las desapariciones forzadas conocidas como "falsos positivos", exponiendo la fragilidad de la vida en tiempos de guerra.

11. Chocó

Año: 2012

Director: Jhonny Hendrix Hinestroza

País: Colombia

Género: Drama social

Sinopsis: Chocó, una mujer afrocolombiana, lucha por sobrevivir y sacar adelante a sus hijos en una comunidad minera del Pacífico colombiano, enfrentándose a la violencia intrafamiliar y la pobreza, mientras anhela celebrar el cumpleaños de su hija.

12. Roa

Año: 2013

Director: Andrés Baiz

País: Colombia

Género: Thriller, Drama histórico

Sinopsis: La película explora los días previos al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desde la perspectiva de Juan Roa Sierra, el supuesto magnicida. Cuestiona la versión oficial de los hechos y sugiere posibles conspiraciones detrás del Bogotazo.

13. El abrazo de la serpiente

Año: 2015

Director: Ciro Guerra

País: Colombia, Venezuela, Argentina

Género: Drama, Aventura, Ficción histórica

Sinopsis: Inspirada en los diarios de Theodor Koch-Grünberg y Richard Evans Schultes, narra dos viajes de exploradores europeos al Amazonas en busca de una planta sagrada, guiados por un chamán amazónico, mostrando el impacto del colonialismo y la destrucción cultural.

14. Un 9 de abril

Año: 2016

Director: Efraín H. Álvarez

País: Colombia

Género: Cortometraje documental animado

Sinopsis: Un cortometraje que utiliza la animación para narrar de manera sintética y emotiva los eventos y el impacto del Bogotazo, el 9 de abril de 1948, un momento crucial en la historia de Colombia.

15. Amor del 48

Año: 2018

Director: Andrés Arias García

País: Colombia

Género: Documental, Drama

Sinopsis: Este documental narra una historia de amor en medio de los turbulentos eventos del Bogotazo en 1948, utilizando el romance como hilo conductor para explorar las complejidades y el impacto de este suceso histórico en la sociedad colombiana.

16. Pájaros de verano

Año: 2018

Directores: Cristina Gallego y Ciro Guerra

País: Colombia, Dinamarca, México, Alemania, Suiza, Francia

Género: Drama, Crimen, Western

Sinopsis: Ambientada en La Guajira durante la "Bonanza Marimbera" de los años 70, la película sigue a una familia Wayúu que se involucra en el tráfico de marihuana, desatando una guerra entre clanes que amenaza sus tradiciones y su honor.

17. Tantas almas

Año: 2019

Director: Nicolás Rincón Gille

País: Colombia, Bélgica, Brasil, Francia

Género: Drama, Cine social

Sinopsis: Un pescador regresa a su hogar en el río Magdalena después de que sus hijos han sido desaparecidos y asesinados por paramilitares. Emprende una dolorosa travesía para recuperar sus cuerpos y darles un entierro digno, enfrentándose a la indiferencia y la violencia.

18. Topos

Año: 2021

Director: Carlos Zapata

País: Colombia

Género: Drama social, Realismo

Sinopsis: La película retrata la dura realidad de un grupo de niños que viven en la calle en Bogotá, mostrando su lucha diaria por la supervivencia, la solidaridad entre ellos y la indiferencia de la sociedad.

19. Los reyes del mundo

Año: 2022

Directora: Laura Mora Ortega

País: Colombia, Luxemburgo, Francia, México, Noruega, Suecia

Género: Drama social, Aventura

Sinopsis: Cinco jóvenes de la calle de Medellín, "Los Reyes del Mundo", emprenden un viaje hacia el interior de Colombia en busca de una tierra prometida que uno de ellos ha heredado, enfrentándose a la violencia, la pobreza y el delirio.

20. Una tumba a cielo abierto

Año: 2022

Director: Oscar Campo Hurtado

País: Colombia

Género: Documental

Sinopsis: Este documental aborda el doloroso tema de las fosas comunes y la desaparición forzada en Colombia, explorando las historias de las víctimas y la incansable búsqueda de verdad y justicia por parte de sus familias.

Bibliografía

Álvarez, E. H. (Director). (2016). Un 9 de abril... [Cortometraje documental animado]. Se lo explico con plastilina. Retina Latina. <https://www.retinalatina.org/peliculas/un-9-de-abril/>

Arbeláez, C. C. (Director), Tamayo, J. P. (Productor), Giraldo, J. (Productor), Angarita, C. (Productor), & Villegas, J. D. (Productor). (2010). Los colores de la montaña [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/los-colores-de-la-montana>

Arias García, A. (Director). (2018). Amor del 48: Un romance en medio del Bogotazo [Documental]. Señal Colombia. <https://www.senalcolombia.tv/general/amor-del-48-un-romance-en-medio-del-bogotazo>

Baiz, A. (Director). (2013). Roa [Película]. Dynamo; Cinecolor Films.

Bejarano, J. (1989). La violencia rural. Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación, (29-30), 57-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5791837>

Cabrera, S. (Director). (1993). La estrategia del caracol [Película]. Arcoiris.tv. <https://www.arcoiris.tv/scheda/it/31541/>

Campo Hurtado, O. (Director) & Hernández Ospina, J. (Productora). (2022). Una tumba a cielo abierto [Documental]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-documentales/una-tumba-a-cielo-abierto>

Chaparro Valderrama, H. (2006). "Cine colombiano 1915-1933: la historia, el melodrama y su histeria". Revista de Estudios Sociales, (25), 33-37.

El drama del 15 de octubre (F. DiDomenico). (s/f). Banrepcultural.org. Recuperado el 8 de marzo de 2025, de <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-112/el-drama-del-15-de-octubre-f-didomenico>
El río grande de la Magdalena y el cine. (s/f). Radionacional.co; Radio Nacional de Colombia. Recuperado el 9 de marzo de 2025, de <https://www.radionacional.co/cultura/el-ri-o-grande-de-la-magdalena-y-el-cine>

Gallego, C. (Directora & Productora) & Guerra, C. (Director). (2022). Pájaros de verano [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/pajaros-de-verano>

García, C. (Director). (2011). Silencio en el paraíso [Película]. Cineplex Inc. Disponible en Prime Video. <https://www.primevideo.com/-/es/detail/Silencio-en-el-para%C3%ADso/0KA7LEXHA7928MN7E0OL89AR>

Guerra, C. (Director). (2015). El abrazo de la serpiente [Película]. Ciudad Lunar Producciones; Cinecolor Films.

Hinestroza, J. H. (Director) & Rincón, M. (Productora). (2012). Chocó [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/choco>

Luzardo, J. (Director) & Echeverri Correa, H. (Productor). (1964). El río de las tumbas [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/el-rio-de-las-tumbas>

Montoya Prada, A. (2009). Asalariados de la muerte: sicariato y criminalidad en Colombia. URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (8), 61-74.

Mora, L. (Directora). (2022). Los reyes del mundo [Película]. Cinecolor Films.

Newell, M. (Director). (2008). El amor en los tiempos del cólera [Película]. Studio E1. Disponible en Prime Video. <https://www.primevideo.com/detail/El-amor-en-los-tiempos-del-c%C3%B3lera/0GQH1MOM8XYWBZ3ELODMUG3W>

Norden, F. (Director & Productor). (1984).

Cóndores no entierran todos los días [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/condores-no-entierran-todos-los-dias>

Rincón Guille, N. (Director), Ulloque Franco, H. (Productor), & Ruiz Montealegre, M. (Productor). (2019).

Tantas almas [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/tantas-almas>

Río Magdalena: Navegando por una nación: Museo Nacional de Colombia. (s/f). Gov.co. Recuperado el 9 de marzo de 2025, de <https://www.museonacional.gov.co/sitio/magdalena/magdario.html>

Rosi, F. (Director), Von Buren, F. (Productor), & Gasser, I. (Productor). (1987). Crónica de una muerte anunciada [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/cronica-de-una-muerte-anunciada>

Ruíz, J. A. R. (1999). Pájaros, Bandoleros y Sicarios para una historia de la violencia en la narrativa colombiana. *Universitas humanística*, 47(47).

Schroeder, B. (Director). (2000). La virgen de los sicarios [Película]. Prime Video. <https://www.primevideo.com/detail/La-virgen-de-los-sicarios/0T591580DU5EFYOZZ8HN4G50IZ>

Stathoulopoulos, S. (Director). (2007). PVC-1 [Película]. The G Machine,inc; Kosmokrator Sinema.

Triana, R. (Director) & Ochoa, C. M. (Productora). (2002). Como el gato y el ratón [Película]. RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/como-el-gato-y-el-raton>

Zapata, C. (Director), Villar Rosa, C. M. (Productora), Nieto, F. (Productor), & Martínez Lozano, N. (Productor). (2021). Topos [Película]. Perrenque Media Lab; RTVC Play. <https://rtvcplay.co/peliculas-ficcion/topos>

Agradecimientos

Como compañeros y creadores de este ejemplar, queremos agradecer a nosotros mismos por no desfallecer en la tarea; a todos los profesores e involucrados que nos brindaron las herramientas necesarias para publicarlo hoy; a nuestras familias y su voz de aliento en cada noche de desvelo.

A mi madre, Arcelia, luz en la penumbra y bálsamo para este corazón vacilante. A Edgar Hernández, quien me enseñó el valor del pensamiento crítico; a Sofía Rodríguez, quien me brindó su compañía por tantos años y aún hoy me sigue dando aliento en cada paso. A todos y todas, ¡gracias totales!

A mi familia, por sostenerme cuando tambaleaba y por ver en mí al artista que soy hoy.

Este libro ilustrado, "Colombia a Través del Lente", es el fruto de una alianza nacida de la buena compañía. Dos estudiantes de comunicación gráfica, unidos por la misma pasión por el cine colombiano, han recorrido cuidadosamente diversas obras cinematográficas. A lo largo de sus páginas, se explora cómo estas producciones no solo exponen, sino que también sirven de escenario para la violencia que ha marcado la historia de Colombia, y que, lamentablemente, aún hoy persiste sin un final aparente. Es una profunda invitación a la exploración del cine, a reflexión y a la toma de conciencia sobre la compleja realidad colombiana a través del poderoso lente del séptimo arte.

ColombiaATravesDelLente