

AGRADECIMIENTO.

La realización de este trabajo, no se hubiera podido gestar sin la muy importante colaboración de muchas personas.

Especial Agradecimiento al Dr. Patricio Moncayo E. por su dedicación al dirigir y corregir este trabajo, igual agradecimiento a la Señora Magister Carmen Galindo, Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por haber agilizado todos los trámites de aprobación del plan de tesis.

Singulares agradecimientos a mis profesores informantes, por sus acertadas correcciones y por su apoyo en la realización del presente trabajo.

A doña Fabi, Secretaria de la Escuela, por su constante guía y apoyo en todos los trámites necesarios para la presentación y aprobación del plan.

A mi Abuelita Germania Proaño, por su apoyo constante y por su paciencia, a mis padres, Marco y Diana por siempre ayudarme con datos y con sus comentarios. A mis tíos Roberto y Cecilia a mis hermanos y a mis primos.

Especial y Gran agradecimiento a mi padre el Dr. Marco Patricio Naranjo Chiriboga, por su constante e incondicional apoyo para conmigo y mis estudios.

A mis grandes amigos, Santiago, Jorge, Daniel, Juan, diego, Klever, Paolo, gracias por los gritos de apoyo.

A Ti, a ti, que estas conmigo siempre que te necesito, a ti que me cuidas y me guías, a ti que tienes el control de mi vida, a ti mi Dios, a ti mi Señor, a ti Jehová, Dios de Israel.

DEDICATORIA

Para Diana, Marco y Germania.
Cómplices de mi existencia.

A los chicos, mi fuente de alegrías.

A Roberto y Cecilia
Fuentes de sabiduría

A mis hermanos
Mis compañeros inseparables

Para ti
Gracias por quitarme el sueño.

A mi Padre
Gracias por todo

A Giovanna y Christian
Mis ejemplos

A mi abuelita, por estar siempre conmigo, por tenerme paciencia, por creer en mí y sobre todo porque sin ella no sería absolutamente nada y porque le debo toda mi vida.

A la memoria de
Jennifer Tatiana
Te quiero mucho ñañaíta.

CAPÍTULO 1.

1. Marco Teórico.

1.1. Antecedentes “Introducción”

El desarrollo humano es un concepto relativamente nuevo que se refiere a la sostenibilidad tanto social como económica, y que permite satisfacer y hacer frente a las necesidades humanas actuales (carencias por las cuales el hombre no puede alcanzar el bienestar). Esto, sin comprometer la capacidad de satisfacción de las generaciones futuras. El objetivo principal del desarrollo humano es en primer lugar la satisfacción de las necesidades primarias y básicas del ser humano como son la vivienda, alimentación, vestido y trabajo. Ya satisfechas estas necesidades, el desarrollo también busca la parte de gratificación del hombre, mediante la educación, entretenimiento, justicia social individual y colectiva, y libertades como la política, de autodeterminación y de expresión. Por lo tanto se puede decir que “El desarrollo es considerado como un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente”.¹

1. AMARTIYA SEN. Desarrollo y Libertad. Alfred A Knopf, 1999, Madrid-España.

El desarrollo no tiene límites absolutos, estos límites se dan en especial por niveles económicos, de organización social, tecnológicos, políticos, etc. Entonces lo que busca el desarrollo humano en su conjunto es superar estos niveles para llegar al bienestar social.

El bienestar social, es el estado de necesidades satisfechas por lo tanto el ambiente es de gratificación y baja el sufrimiento que puede ser por un periodo de tiempo o una coyuntura corta o larga dependiendo de las políticas que tome cada estado para mantener este estado.

Para que el desarrollo pueda lograr el bienestar social se requiere de ciertos elementos que influyen directamente como son empleo, salud, educación, vivienda y gratificación. Para que existan todos esos elementos es necesario de que los movimientos económico –si bien no se necesita que sean grandes- se necesita que sean firmes y que tengan sostenibilidad. El desarrollo y progreso industrial es un paso que las naciones desarrolladas han tomado como pilar para que se de el desarrollo humano y una de las industrias que ha colaborado abierta, directa e indirectamente con este proceso es el cine. Desde el hombre que tiene la idea de un filme hasta el vendedor de boletos, llevan el sustento a su hogar gracias a esta industria. Productores, camarógrafos, técnicos, sonidistas, actores, utileros, extras, editores, técnicos en computación, vendedores, publicistas, artistas, gerentes de cines, proyeccionistas, cocineros, chóferes y en fin un sin número de personas que trabajan para el séptimo arte.

El fenómeno del *cambio global* a nivel planetario supone un reto sin precedentes que está planteando respuestas estratégicas, desde el ámbito local al global y, sin duda también en el mundo empresarial. Estas respuestas se encuadran en el nuevo marco de referencia definido por la *sostenibilidad* sobre la que se basa un nuevo estilo de *desarrollo sostenible*. Pero para hacer sostenible el desarrollo hay que transformar, en definitiva, el “metabolismo” de la sociedad industrial para engranar la economía mundial con la ecología global mediante un proceso de cambio y transición hacia nuevas formas producir, consumir y también de ser y de estar.²

El desarrollo sostenible, debe de estar enmarcado en un contexto integral y en su múltiple dimensión económica, ambiental, social e institucional, para llegar a una perdurabilidad de

2. www.sostenibilidad-es.org, Jiménez Herrero Luis. *Sostenibilidad Integral: marco estratégico para el sistema productivo*. Observatorio de la Sostenibilidad en España, 2005.

un sistema global mediante un proceso de cambio conformado con los diferentes sistemas humanos y naturales que en permanente interacción.

El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a un modo de desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El objetivo es mejorar las condiciones de vida del individuo, al tiempo que se preserva su entorno a corto, medio y, sobre todo, largo plazo. El desarrollo sostenible tiene un triple objetivo: un desarrollo económicamente eficaz, socialmente equitativo y sostenible desde el punto de vista medioambiental.³

Esto quiere decir que el desarrollo sostenible, amalgama lo económico, lo social y lo ambiental, esto es importante para que se de un equilibrio conveniente en beneficio de las personas, lo cual permitirá que su calidad y su nivel de vida se acrecienten, lo cual logrará que sus condiciones de vida sean más aptas para satisfacer sus diferentes necesidades.

El cine, inventado por los hermanos Lumière a finales del siglo 20, se estrena como un espectáculo en París el 28 de septiembre de 1895, y es a partir de ese momento que el cine

3. <http://www.definicionlegal.com/definicionde/Desarrollosostenible.htm>

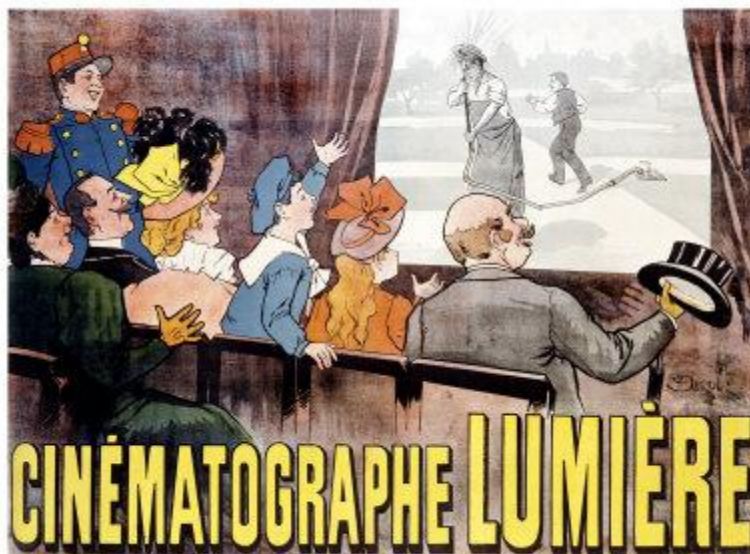
se convirtió en una fuente masiva de comunicación y de integración interpersonal al ser un espectáculo muy vistoso y que no conllevaba a un gasto alto para el entretenimiento.

Sin embargo antes de su llegada, existieron varios intentos de capturar imágenes en movimiento como la cámara obscura o el traumatropo no teniendo el mismo éxito que el cinematógrafo.

Por un tiempo el cine se consideró como un espectáculo no tan llamativo, incluso se lo tomó como un número más de feria, no fue hasta que George Melfés utilizando su ingenio, y sus recursos, miró al cinematógrafo como un instrumento para crear experiencias mágicas por medio de la actuación y creando algunos efectos especiales si bien rudimentarios pero efectivos para el fin de entretenimiento y de comunicación.

Al principio, los filmes consistían en imágenes comunes como la llegada de un tren a su estación, el vuelo de una gaviota o niños jugando, la simplicidad de las imágenes, no afectaba el asombro del espectador en lo absoluto, lo cual dio pie a que el cine se convirtiera en un espectáculo que fue creciendo en popularidad y adeptos.

Se empezó a concebir al cine como un teatro filmado lo cual hizo que empiece a ganar popularidad especialmente por su versatilidad en crear fantasías e ilusiones que llamaban la atención y liberaban del estrés y de los problemas al público. Desde entonces el cine se convirtió en un instrumento de integración social ya que toda la comunidad se reunía para mirar una película o un filme por más simple que sea.

Esto llevo a que los realizadores miraran al cine como una enorme posibilidad de progreso económico lo que ocasionó que cada vez se hicieran más y más películas con lo que se necesitó encontrar a gente interesada en trabajar en el medio, así el cine ayudó a disminuir el desempleo y también colaboró con el movimiento económico y la misma economía familiar de sus empleados que ya con ingresos podían satisfacer la necesidades básicas de su familia.

Los constantes avances en la tecnología, hicieron del cine un arte o espectáculo mucho más asequible. Con el ingreso del sonido al séptimo arte se dio un fenómeno interesante ya que los cineastas no solo pudieron mostrar, sino también decir y expresar su mensaje, desde entonces el séptimo arte ha abierto un mundo infinito de posibilidades para la libertad de expresión y para la expresión humana en sí, aportando directamente al desarrollo social. Después, la llegada del color a las pantallas hizo a la imagen mucho más nítida y llamativa con lo que los mensajes empezaron a ser muchísimo más claros y fáciles de entender por lo

que el cine aparte de ente comunicador, se convirtió en un espectáculo social extremadamente atractivo y en el punto de encuentro social de masas.

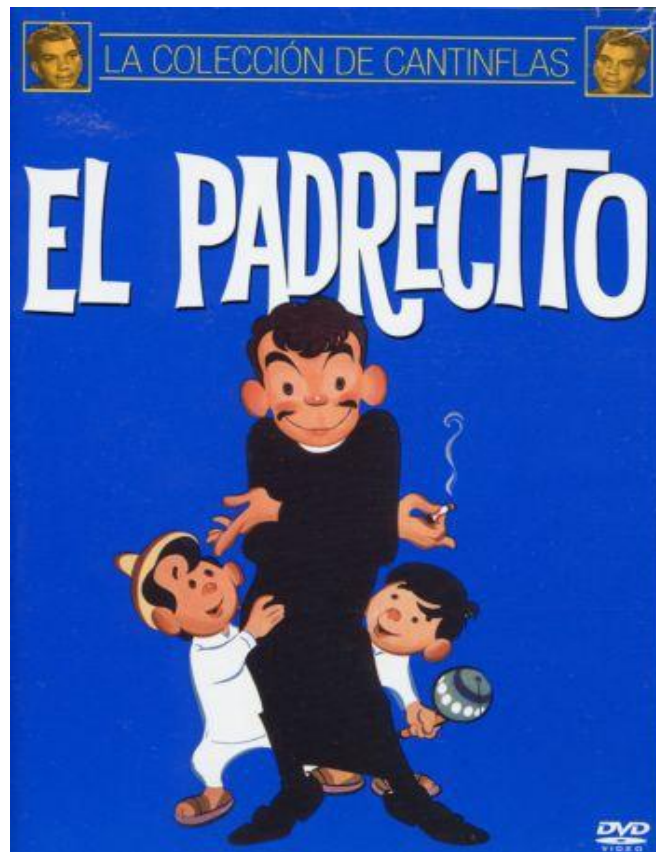
No fue sin embargo hasta la época de los frenéticos años 30 dominados por las crisis económicas y sociales, especialmente en Estados Unidos y Europa en que el cine tomó un protagonismo importante, ya que justamente fue el séptimo arte el que logró gran fuerza como ente de desarrollo humano al ofrecer miles de plazas de trabajo en especial en Norteamérica donde la industria fue un boom y la cual movía miles y millones de dólares, florecieron varios géneros cinematográficos uno más elaborado que el otro con lo que se necesitó muchísimo personal para la realización de los filmes, los cuales por lo general enviaban un mensaje de positivismo y optimismo al público el cual agobiado por los problemas económicos y sociales, la falta de empleo y la recesión, encontraron en el cine a un amigo para desahogar esa misma preocupación ya que los estudios abrieron muchas salas gratuitas o de costos mínimos para mirar un filme.

Posteriormente con la segunda guerra mundial, el cine sufrió un decaimiento pero a la vez una constante lluvia de ideas. Es cuando nace el género documental del cine, el cual buscaba mostrar una realidad dentro de diferentes puntos de vista, el cine entonces sirvió como un informativo constante de lo que estaba sucediendo en el mundo aportando así a la integración humana.

Ya en los 50, 60 y 70, el cine tuvo un despliegue de imaginación, especialmente el de los Estados Unidos con Hollywood, se utilizó al séptimo arte como un medio de

adoctrinamiento al capitalismo norteamericano, esta fue la forma más certera de Estados Unidos para competir contra ese entonces la Unión Soviética y se lo puede comprobar en películas como Superman, Rocky, El cazador, La Guerra de las Galaxias, etc. El cine fue la estrategia estadounidense para combatir al comunismo en el mundo, el cine tenía mucha carga política.

Ya en los 80 y 90, se cambió ese formato y se empezó a realizar producciones mucho más ligeras con el mero objetivo de entretener y nada más pero sin olvidar el mensaje, en estas décadas también empieza el repunte del cine español e iberoamericano conjuntamente con el italiano y el francés para que después se empiece a integrar Alemania y la demás Europa, creando así una nueva industria en estos países, la cual intentó y sigue intentando la realización de un cine diferente, independiente a las grandes productoras y con mensajes más sociales o de realidades humanas. También fue una época mágica donde los efectos especiales llegaron a su clímax.

Desde ese punto en adelante, el cine no ha sufrido de muchas variaciones aparte de la tecnológicas, los efectos especiales son cada vez más espectaculares y las posibilidades imaginativas hoy por hoy son infinitas, a la vez, los costos de realización cinematográfica se han reducido si tomamos en cuenta que en la actualidad y con ayuda de la tecnología se puede realizar películas caseras y editarlas en un editor casero que es posible descargar gratis de la Internet. Por otra parte los grandes estudios en busca constante del mejoramiento han abierto las puertas a ideas de todo el mundo para realizar películas, se han tecnificado y cada día ofrecen películas mejor realizadas y más nítidas, los mensajes han cambiado de acuerdo a la época y los géneros han tenido su variación pero el verdadero mensaje del cine es el mismo, no ha cambiado y este es el que se soñan en muchas cosas en muchos mundos y mediante la magia del séptimo arte, se los puede hacer realidad.

Siendo así se puede afirmar entonces que esta fábrica de sueños entiende perfectamente la esencia del ser humano la cual es el elemento vital para poder alcanzar su desarrollo.

1.2. Principales Definiciones.

Para entender mejor la relación entre el cine y el desarrollo humano, es necesario definir estos conceptos y algunos otros relacionados.

a. Cine:

- Se llama **cine o cinematografía** a la tecnología que reproduce fotogramas de forma rápida y sucesiva creando la llamada “ilusión de movimiento”, es decir, la percepción visual de que se asiste a imágenes que se mueven. También se le dice cine al edificio o sala donde se proyectan las películas.⁴

El término tiene la misma raíz griega que otras palabras como cinética, kinesiología y otras que se relacionan con **el movimiento**.

- Como forma de narrar historias o acontecimientos, el **cine** es un arte, y comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina

4. <http://definicionabc.com/general/cine.php>

séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy.⁵

- Del griego kineo, mover y grafein, describir, la C., arte de hacer películas, consistente en proyectar sobre una pantalla una serie de fotografías impresas sobre una cinta de celuloide, mediante la mecánica y la iluminación del aparato llamado cinematógrafo, y en tan rápida sucesión que creen la ilusión óptica del movimiento. En el lenguaje corriente se equiparan los vocablos c. y cinematógrafo, abreviado éste a cine tanto para indicar el arte e industria de hacer películas como las salas donde se proyectan.⁶
- El cine es un procedimiento que mediante la técnica y la tecnología, puede contar historias de manera gráfica basadas en una realidad o en la ficción, esto dependiendo del trabajo creativo de la persona que crea la historia.
- Es considerado el séptimo arte, se basa en las actividades humanas y su trabajo es transmitir mediante la imagen y el sonido un mensaje a un número de espectadores para causar en ellos una reacción.
- Es un método y/o técnica de comunicación social que sirve para transmitir una idea, dar a conocer algo o expresar un mensaje.
- El cine es un elemento de entretenimiento humano y por lo tanto un satisfactor social dentro de las necesidades secundarias del hombre, las cuales al satisfacerlas, se acrecienta la calidad de vida y esto a su vez permite llegar al bienestar social, el cual es el objetivo principal del desarrollo humano
- se trata de un texto polémico, un gesto anómalo en una época bastante más propensa a las miradas acríicas.⁷

b. Desarrollo.

- El Desarrollo es un proceso de expansión de las libertades que disfrutaban los individuos.⁸

5. [http:// es.wikipedia.org/wiki/cine](http://es.wikipedia.org/wiki/cine).

6. DEL POZO. Mariano. Antecedentes del Cinematógrafo.

7. FARRETA. Ángel, El Concepto del Cine, 160 paginas, Djaen, 2005

8. http://perso.wanadoo.es/delocalmx/IDH_CR.htm

- El Desarrollo es un proceso de evolución de un estado hacia otro mejor, supone un crecimiento y mejoramiento en los factores que rodean a algo o a alguien.

c. Desarrollo Humano.

- Según Giovanni E. Reyes, se refiere al desarrollo del capital humano y social, esto implica una evolución positiva en las relaciones entre individuos, sociedad e instituciones, implica el mejoramiento económico y humano y su objetivo es llegar al bienestar social.⁹
- Es el proceso por el cual se intenta aumentar las posibilidades para los habitantes de un cierto espacio geográfico en los ámbitos económico, social, educativo, recreacional, espiritual, etc. Entonces su objetivo se centra en acrecentar el bienestar social del individuo para que se acreciente el de la colectividad no solamente acrecentando su bienestar materia.
- Desarrollo humano se refiere al realce de las capacidades humanas en beneficio de la propia humanidad, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida en todos sus ámbitos y así poder llegar al bienestar social.

d. Bienestar Social.

- Se refiere al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente. El bienestar social, en términos económicos se puede medir en función del incremento del producto per cápita real; el aumento en la participación del gasto social respecto al total de egresos, mejoría en la distribución del ingreso, aumento del empleo y fortalecimiento en la balanza de pagos; en el ámbito social se mediría por el incremento en los niveles de salud, educación, vivienda, alimentación y erradicación de la pobreza extrema; desde el aspecto ecológico a través del combate a la contaminación, reforestación de

9. REYES. Giovanni E. Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y Enfoque para América Latina y El Caribe

áreas verdes y fortalecimiento de la red hidráulica y su dosificación, además de la reutilización de diferentes materiales.¹⁰

- El bienestar social es un estado en donde las personas gozan de la satisfacción completa de sus necesidades tanto básicas como secundarias y donde su país o nación ofrecen las garantías, civiles, económicas, sociales, políticas y jurídicas para que sus habitantes vivan en tranquilidad y en armonía entre ellos y conjuntamente con todos los organismos e instituciones gubernamentales.

e. Calidad de Vida.

- La calidad de vida es el nivel de vida tanto económico como social en el cual se desenvuelve la gente y puede satisfacer sus necesidades primarias y secundarias por medio de los diferentes satisfactores tanto materiales como espirituales.
- Es el modus vivendi de cada individuo, el cual depende directamente de cuantos y cuales satisfactores dependa el individuo o la comunidad por lo general, la satisfacción se logra solucionando los distintos problemas sociales como salud, educación, economía, entretenimiento, anhelos u objetivos de vida.
- Es el grado de satisfacción social de un país o una nación y de su población.

f. Condiciones de Vida.

- Son los elementos centrales que caracterizan a cualquier tipo de población, se basan en variables que influyen directamente en el bienestar del individuo estas son:
 - ✓ Familia.
 - ✓ Educación
 - ✓ Salud
 - ✓ Economía
 - ✓ Relaciones Humanas

10. [http:// definicion.org/bienestar-social](http://definicion.org/bienestar-social).

✓ Entorno Ambiental

- Condiciones de vida son todos los factores que permiten tener bienestar en la vida humana.
- Las condiciones de vida son todos los factores que influyen directamente en la calidad de vida de las personas.
- Son los modos en que las personas desarrollan su existencia, enmarcadas por las particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, económico y social en el que les toca vivir.
- Son todas las variables que permitan llevar la existencia.

g. Satisfactores.

- Son los bienes, tangibles o intangibles que como su nombre lo indica, sirven para satisfacer las diferentes necesidades de un individuo.
- Son elementos básicos para la satisfacción personal y colectiva dentro de una sociedad, sin satisfactores no se puede alcanzar el bienestar.
- Son elementos que facilitan y hacen más llevadera la vida humana.
- Son todas las cosas, elementos, personas o estados que ayudan a satisfacer diferentes necesidades para alcanzar el bienestar.

h. Entretenimiento.

- Es la actividad o el espectáculo cuyo fin es hacer pasar el tiempo de manera agradable y grata.

1.3. El Cine desde el Desarrollo Humano.

Para alcanzar el objetivo de analizar la importancia del cine dentro del desarrollo humano, es absolutamente necesario mirarlo desde la perspectiva misma del desarrollo. En efecto la comunicación juega un papel vital en los procesos de desarrollo, ya que sin ella sencillamente el desarrollo no se podría dar, el cine como un medio de comunicación ha logrado facilitar la transmisión de diferentes mensajes, la socialización que brinda el cine

ha aportado directamente para muchos tipos de relaciones interpersonales, eso quiere decir que el séptimo arte de una u otra forma une a las personas, no importa condición social, económica y cultural, el cine divierte, y para explicarlo mejor, ese entretenimiento que causa el cine es producto de muchísimo trabajo, el cual necesita de relaciones interpersonales, y el cual es una labor pagada. En efecto, el cine no solo sirve como un satisfactor de entretenimiento, sino como un medio para transmitir un mensaje, un ente aportante para la economía, para la cultura y en especial para las relaciones humana.

Por otro lado, las películas sirven como un espejo a la realidad, de donde se viene, quien es el hombre y a donde va, influyen en la imagen de la realidad, dan pesimismo y esperanza, han tenido el poder de modificar el comportamiento hacia algo incluso muchas veces – desde un punto subjetivo- mejor, han ayudado a tomar decisiones, influyen en la moda, a veces en el comportamiento, dan modelos a seguir como por ejemplo en la película “*El Club de los Poetas Muertos*”, muestra una revolución en los métodos educativos para esa época, fue un filme que causo revolución –obviamente inesperada- en los jóvenes de principios de los 90 en especial en Estados Unidos o se puede mencionar también. Otro ejemplo es “*Terminador –El Exterminador-*” que muestra las posibles consecuencias que puede tener la humanidad por dejar de confiar en ella misma y emplear todo esfuerzo y

capacidad a la carrera armamentística empezando a depender de las máquinas para todo. En fin se podría enumerar miles de ejemplos más.

El aportar a una evolución o crear conciencia a algo es un aporte al desarrollo sin duda, siempre que exista un mensaje interpretativo el cual indica que en algo se tiene que cambiar o algo se tiene que hacer, ese mensaje será guía para poder crear desarrollo y tratar de mejorar las condiciones y calidad de vida, todo empieza identificando una necesidad y después expresándola. Las películas muestran necesidades y muchas veces soluciones a esas necesidades, mostrando el reflejo mismo de la sociedad.

1.3.1. Aplicabilidad del Cine al Desarrollo.

Considerando que el cine es un el factor de educación informal más poderoso que se tiene. “Allí donde las instituciones que tradicionalmente han transmitido actitudes sociales formas de conducta han quebrado, el cine asume una importancia mayor como fuente de ideas y de pautas para la vida”¹¹

Cuando se habla de crear o de fomentar el desarrollo, se está planteando un cambio o una evolución de una situación desfavorable a una favorable o de una situación ya favorable a una más favorable. Para esto, el desarrollo necesita de herramientas de socialización de sus proyectos, estas herramientas tienen de base a la comunicación, una forma de comunicación

11. BLUMER, Herbert & HAUSER, Philip. *Movies, Delinquency and Crime*. (Cit. en: PARDO, Alejandro. “El cine como medio de comunicación y la Responsabilidad Social del cineasta; en M. Codina. *De la ética desprotegida. Ensayos sobre Deontología de la comunicación*, EUNSA, Pamplona, 2001, pp

que está al alcance de la gran mayoría de la gente es justamente el cine que regala películas que se pueden mirar pagando una entrada en una sala – la cual no tiene un alto costo- o en televisión que es totalmente gratis –si es tv abierta- o también con un costo muy bajo –tv cable, directiv-, entonces el séptimo arte sirve como un marco referencial sobre los diferentes problemas y realidades sociales que puestas en pantalla se las puede identificar de mejor manera.

Por otro lado, las películas tienen un poder de identificación muy grande con la sociedad y con el individuo, es por eso que la realidad se ve reflejada en ellos. Por ejemplo, al mirar la película Rocky, mucha gente se siente ser el protagonista, el ejemplo de lucha, de deseos de superarse, de luchar hasta el último segundo. Mucha otra gente se identificará con los villanos en fin, la magia del cine hace ver a las personas como los protagonistas de su propia película y esto crea una relación directa entre el individuo y el cine.

El desarrollo necesita contar también con parte material, esto se lo conoce como la parte económica que es importante en cualquier caso, sin eso, el desarrollo queda solo en una bonita palabrería y un cúmulo de buenas intenciones. La economía sin duda es el factor que mueve al mundo material y es justamente con lo material que se pueden crear satisfactores, bienes tangibles o intangibles (servicios), estos satisfactores son los que cubren las necesidades humanas con el objetivo de tener una buena calidad y nivel de vida y llegar al bienestar. La industria cinematográfica mueve más o menos 726.000 millones de dólares al año, es la décimo primera industria en importancia económica y da trabajo igualmente a millones de personas, entre ellas actores, directores, tramoyistas, camarógrafos, técnicos de sonido, utileros, músicos, vendedores, empresarios, boleteros, personal de limpieza, etc, etc. Además gracias a la industria del cine crecen también otras industrias como por ejemplo la de juegos de video, la musical, textil, etc. Al ser el Cine una industria que requiere de numerosos recursos, se ve obligada a pedir ayuda a las demás industrias y eso hace obviamente que el séptimo arte aporte al crecimiento de las mismas, tomemos un ejemplo. En el año de 1989, después del estreno de Batman y su rotundo éxito en las pantallas, mucha gente deseaba tener el disfraz del personaje con lo que la industria textil de los disfraces ganó miles de dólares y pudo dar trabajo igual a miles de personas. Otro ejemplo es que el 1992, después de la serie de caricaturas y de las dos películas, la

compañía Konami Games realiza dos juegos de video de las Tortugas Ninjas, esto hizo que la compañía contrate a cientos de personas entre ellas técnicos para realizar la gráficas, al salir a la venta, el juego fue tan bueno que se lo adquirió en masa con lo que las tiendas ganaron mucho dinero en ventas y pudieron expandirse y así se dio trabajo a mucha más gente. Entonces en efecto el cine es un agente aportante de manera positiva a la economía mundial que es parte intrínseca del desarrollo en la creación de satisfactores, además el cine es una industria de entretenimiento que está situado como una necesidad secundaria de las personas pero que es importante satisfacerla para tener una mejor calidad de vida.

Las películas ya son parte de la cultura popular, funcionan como mapas para poder interpretar al entorno –mundo- de mejor manera. Hoy en día, el cine ha legitimado conductas y percepciones de la realidad que antaño provocaban el rechazo o la discrepancia de la mayoría de la población.¹²

En el momento actual, la humanidad ya está aceptando cosas que anteriormente hubieran sido inaceptables como es por ejemplo la homosexualidad, la unión libre, la eutanasia entre otras, sencillamente el cine ha servido como un espacio de legitimación de estas nuevas tendencias, se puede señalar películas como *“El Secreto de la montaña”*, *“Mar Adentro”*, *“Memorias de África”*. El cine es un espacio donde se promueve la libertad entendida como una opción o una condición humana y no el libertinaje que es el mal uso de la libertad, en el cine el ser humano ha podido proyectarse a sí mismo y también en la creación de nuevas identidades y de nuevas definiciones a los conceptos, es una referencia de nuestras propias vidas y una fábrica de esperanza y de posibles soluciones a los problemas de la sociedad.

Entonces la aplicabilidad del cine al desarrollo que tiene un carácter de integralidad, que no es más que es un arte o un género universal que copa todos los aspectos humanos.

12. MÉNDIZ, Alfonso. *La Influencia del Cine en Jóvenes y Adolescentes*, Universidad de Málaga, 2008

En efecto, el cine es y será una fábrica enorme de posibilidades para el crecimiento humano, tanto para enterarse como para integrarse los unos con los otros.

1.3.2. El Cine Trabaja con los Ejes Transversales del Desarrollo.

Los ejes transversales del desarrollo son las características inherentes a él, son básicos para entender la lógica del desarrollo y los que determinan los contextos para que se pueda actuar.

La importancia de las características del desarrollo radica en que gracias a ellas se da la factibilidad de los proyectos, en otras palabras, estos ejes nos muestran los lineamientos a seguir para fomentar el desarrollo.

Los ejes transversales del desarrollo humano son: Interculturalidad, Economía, Derechos humanos, Imaginación, Cosmovisión y Sostenibilidad Ambiental.

a. Interculturalidad.

La interculturalidad, se refiere a la diversidad, a la fusión entre culturas y como se complementa una con otra. En el cine la interculturalidad está presente en el alcance que tienen las películas para llegar al público, público que es diferente en un contexto geográfico que en otro. El poder de socialización del cine es inmenso, lo encontramos desde el equipo de producción del filme hasta la pareja de enamorados que asisten a un teatro para mirar ese filme. Luego se puede enumerar muchísimos títulos de películas que llevan una carga intercultural como *“Bailando con Lobos”* que muestra un extraordinario mensaje de tolerancia y convivencia que llevó a su director *“Kevin Costner”* a un premio

de la academia, es posible nombrar también a *“Por la Libre”* film mexicano que evoca el viaje para cumplir el deseo de un ser amado y que en ese camino se puede encontrar muchas personas diferentes pero valiosas. En fin sería eterno enumerar todas las películas con alta carga intercultural.

Pero más allá de la muestra cinematográfica, el cine se verá siempre en la necesidad de utilizar la interculturalidad, como industria, tiene que procurar vender sus películas, y en tal objetivo no puede pensar solo en un reducto poblacional, sino a nivel global.

El pensamiento cinematográfico siempre se ha caracterizado por el deseo de mostrar una realidad o una creación, la realidad es netamente social y la creación es imaginativa pero siempre gira alrededor del ser humano y al hacer eso se abre la puerta al ingreso infinito de cualquier cultura o idiosincrasia y es justamente ahí en donde el cine trabaja y se da la interculturalidad.

b. Economía.

La economía es la ciencia que se encarga y que estudia la riqueza y la distribución de ella. El desarrollo, después del factor humano, requiere sin duda de una base económica ya que necesita de recursos para mejorar las diferentes realidades a las que se ve enfrentado.

El cine como industria es un elemento que apoya a los movimientos económicos, como ya se había mencionado, la industria del cine, mueve 726.000 millones de dólares al año, este enorme movimiento económico permite crear fuentes de empleo para millones de personas vinculadas al séptimo arte directa e indirectamente. Gracias a todas esas plazas de trabajo, mucha gente puede llevar el sustento a sus hogares, esto contribuye a la estabilidad social y al desarrollo personal del individuo, ya que si el individuo posee o cuenta con los recursos materiales suficientes para satisfacer tanto sus necesidades primarias como secundarias, llegará a tener una buena calidad de vida la cual lo llevará al bienestar.

Gracias a la industria del cine, otras industrias han sobresalido como por ejemplo la de la música, textil, alimenticia, de servicios, etc. Como se había mencionado antes, el cine requiere de la ayuda de muchísimas otras industrias y ahí está en que el cine trabaja directamente con la economía.

c. Derechos Humanos.

Considerando que los derechos humanos, son las garantías que tiene el hombre en beneficio de su vida, el cine no puede estar ajeno a esto y ha sido como un tema muy recurrente de las películas.

Las películas en su afán de mostrar un mensaje, han tomado los derechos humanos como referente, se puede mencionar algunas películas como *“Platoon del director Oliver Stone”* Que habla de las barbaries de la guerra en Vietnam por parte de los soldados norteamericanos y que violan el derecho a la vida de gente inocente, se tiene también a *“Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore”* la cual resalta justamente el poder del cine como aprendizaje de la vida y fuente evocadora del pasado y muestra un mensaje de amor y de tolerancia hacia los niños.

El cine ha hecho muchas e innumerables obras sobre los derechos humano, sería eterno enumerar cada película que se ha producido, lo importante está en que el cine trabaja con los derechos humanos en su forma y temas de creación, sin duda es un referente.

d. Imaginación.

Es la facultad de la mente y del alma, que representa las imágenes de las cosas reales o ideales, es una imagen formada por la fantasía. Es representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación.

Para el hombre la imaginación es su punto creativo, los hermanos Lumiere se imaginaron la creación del cine y lo consiguieron. Así mismo el desarrollo necesita de imaginación para

construir escenarios propicios para el mejoramiento de la calidad de vida por medio de la construcción y deconstrucción de las ideas.

La creatividad es la facultad de crear, es producir algo de la nada, establecer o fundar partiendo desde la imaginación propia.

Para fomentar el desarrollo, se necesita de mucha creatividad y de mucha imaginación para poder plantear diferentes soluciones a los problemas sociales. Pero esta imaginación y creatividad, están basadas en las diferentes realidades sociales en las que se vive y se desenvuelve el hombre.

El cine funciona de la misma manera que el desarrollo, las más grandes y recordadas películas han tenido este mismo proceso para llegar a ser éxitos, es un proceso largo y de mucho trabajo que busca un producto de verdadera calidad, es ahí donde el cine trabaja con la imaginación y se acerca al desarrollo.

La imaginación entonces es el punto de partida para el mejoramiento y el crecimiento humano, si el hombre no puede imaginar una mejor situación no la podrá conseguir.

No se podría construir una mejor calidad de vida si primero no se la imagina, la creación humana es y será siempre el punto de inicio para el cambio situacional.

e. Cosmovisión.

Se sabe que la cosmovisión es la imagen del mundo que cada uno tiene, el cine también tiene una cosmovisión propia, sin embargo esta cosmovisión no es limitada a no ser por el productor, realizador o director de la película. No obstante la adaptabilidad del séptimo arte hacia cualquier cosmovisión lo hace global por ejemplo. Hollywood trabaja y realiza películas desde una perspectiva y el cine latinoamericano las hace desde otra al igual que el europeo o el asiático, pero la técnica no varía de manera notable, impajaritadamente los equipos y las técnicas son muy parecidas por no decir iguales, está en el fondo, en el tema en que se diferencia y esto justamente es lo que enriquece al cine de muchísimas cosmovisiones.

f. Sostenibilidad Ambiental.

En la actualidad, el tema ambiental es muy tratado y abordado, ya que los recursos de nuestro planeta se están agotando y el calentamiento global cada vez más destruye la capa de ozono, muchas especies de animales están en peligro de extinción y se nos está agotando los alimentos y las fuentes de energía. El cine ha abordado estos temas con especial preocupación, películas como *“Avatar, Liberen a Willy, Hidalgo, El Rey León,”* películas que hablan del ciclo natural de la vida, de conservar y preservar nuestros recurso, de no destruir el habitat de los animales, de cuidar las especies y el respeto por la naturaleza.

Ya técnicamente hablando, para hacer cine se necesita más que nada electricidad, la cual en los últimos años los más grandes estudios cinematográficos la consiguen por medio de paneles solares o energía eólica y consumen muy poca energía en el lugar en donde están,

por otro lado también la mayoría de las películas y de sus escenas se graba en un set que es una habitación grande en donde se puede recrear cualquier paisaje por lo que la filmación de campo es mínima con eso no se destruye ni se explota ambientalmente las diferentes locaciones.

1.3.3. ¿Cómo Utiliza el Desarrollo al Cine?

El desarrollo, necesita continuamente de herramientas para darse a conocer y para ser un ejemplificador. El desarrollo es un portador de mensajes, estos mensajes en sí son todas las propuestas de mejoramiento de la calidad de vida pero también son realidades o posibles realidades humanas adversas para el hombre.

El cine en cambio es un medio para transmitir mensajes desde un punto artístico y estético. Las características innatas de ser de tipo universal, hacen que en el séptimo arte se pueda transmitir cualquier tipo de mensaje sea este de amor, de odio, de rencor, de admiración, de perdón, etc.

Cuando se pone al cine a trabajar para el hombre es porque se quiere transmitir un mensaje, el desarrollo hace lo mismo, utiliza al cine para transmitir mensajes por ejemplo "*Flash Dance*", esta película lleva un mensaje de superación para la gente, de vencer el temor y de luchar por los diferentes anhelos por más difícil que esto sea, con el tiempo se convirtió en un clásico del cine. Otro ejemplo, la versión animada de "*Tarzan*" de Wall Disney muestra claramente que debe haber respeto a la naturaleza y tolerancia para el que es diferente y que a pesar de las diferencias se puede dar el amor y el cariño, en "*El Rey León*" muestra que debemos de enfrentar y corregir nuestros errores para ya no cometerlos, además existe el mensaje de respeto y consideración para cada criatura de este planeta, en "*Ciudad de Dios*" da a conocer las realidades de un reducto poblacional y cuáles son sus necesidades y así se puede enumerar muchísimas películas que aportan al conocimiento de la sociedad.

Un gran aliado del desarrollo es el género documental que es la pura muestra de la realidad por medio del cine ya que el principal objetivo del documental es mostrar justamente

realidades desde un punto de vista que no siempre puede ser objetivo pero que al final de cuentas nos dice a qué se puede atacar para cambiar una situación adversa.

Dentro ya del desarrollo personal, el cine ha influido como arte universal, el hecho de que cualquier persona puede mostrar algo, no existe restricción para nadie por lo cual el cine es inclusivo.

Por otro lado el fomento de la industria propia como de otras, hace que el cine ayude en el mejoramiento económico de la gente la cual puede llegar a conseguir los diferentes satisfactores para mejorar su calidad de vida.

En fin el desarrollo puede utilizar al cine de muchas maneras y de hecho lo hace continuamente, el cine es uno de los vehículos que tiene el desarrollo para mostrarse a sí mismo.

El mensaje es claro sea como sea el desarrollo se valdrá del cine para poder cambiar situaciones adversas al hombre y para dar su mensaje de esperanza y de advertencia sobre posibles peligros que corre la humanidad.

1.4. Cine, sus Aportes a las Condiciones de Vida.

Como se había mencionado, las condiciones de vida son los elementos centrales que caracterizan a cualquier tipo de población. Estas condiciones, influyen directamente en el bienestar humano y en su calidad de vida, al carecer de estas condiciones, las personas no podrían disfrutar de una calidad de vida acorde a sus necesidades.

El séptimo arte ha aportado a la mejora de estas condiciones de vida no solo con el mensaje que contienen los filmes, sino también como un satisfactor.

Cómo ha influido el cine en las condiciones de vida, se lo puede observar en muchos ejemplos. Uno de ellos y el más visible es en la economía. El cine es una industria que está dentro del entretenimiento, al ser una industria, es un generador de plazas de trabajo. Como el cine también es un espectáculo influye con su mensaje para la familia, los niños, jóvenes y adultos, está inmerso en las relaciones sociales, en el entorno ambiental y en la cultura.

Sin embargo no se puede tomar al cine como un benefactor directo a las condiciones de vida, como es un arte con disciplina global, el cine puede tocar ciertos puntos acerca de las condiciones de vida mas no puede llamarse un actor para el desarrollo de las mismas, su influencia es limitada pero a la vez valiosa para comprender mejor el entorno ya que el cine es o puede ser un reflejo de la o las diferentes realidades que rodean el contexto humano.

En efecto, hablar del contenido del séptimo arte es hablar de un reflejo social que busca entretener a un público el cual busca en el cine un medio para el desahogo y la relajación.

Objetivamente hablando, los aportes del cine a las condiciones de vida están principalmente en los mensajes de los filmes, en su generación económica y en sus particularidades de socialización, este último punto es importante ya que por lo general al cine no se acude solo, se acude acompañado de amigos, pareja o familia, entonces se puede observar que el cine es un espacio de integración para las personas.

Son varios los aspectos en los cuales las condiciones de vida son importantes. Es la familia, la educación, la economía, las relaciones humanas, el medio ambiente y la cultura en donde se las puede medir, estos aspectos se los tiene que mantener de una manera adecuada para lograr el bienestar. Si bien es cierto, el séptimo arte no tiene un impacto directo en estos aspectos, influye en ellos de una manera importante mediante constantes aportes y mensajes. La connotación global que el cine tiene en el mundo ha llevado a que toque diferentes tópicos relacionados con los aspectos de la calidad de vida, y es esa cualidad la

que permite tomar al cine como un punto de partida o como un eje ejemplificador para la resolución de diversos conflictos y problemas sociales.

Entonces se puede concluir que la muestra y el reflejo de la realidad que el séptimo arte brinda es un aporte valiosísimo para una mejor comprensión del entorno. En sus diferentes géneros el cine muestra una realidad mezclada con componentes imaginativos los cuales enriquecen al espectáculo para hacerlo atractivo y que sea un espacio de esparcimiento, lo que produce bienestar ya que una de las necesidades humanas es el entretenimiento por lo cual es cine se convierte en un satisfactor.

A. En la Familia.

Como un espectáculo de masas, el cine también llega al núcleo de las sociedades que es la familia. La parte más pequeña de la asociación social y a la vez la más importante es un tema constante en los filmes, y los filmes son una constante en las familias. Es muy común encontrar a los padres junto con sus hijos disfrutando de una película cualquiera que esta sea o de cualquier género, obviamente no se puede generalizar ya que no es lo mismo mirar un filme de aventuras o un filme erótico, he ahí la influencia positiva del cine, que permite la posibilidad de discernir en familia. En otras palabras, se puede escoger que tipo de filme mirar con los padres, los hijos, la pareja, los primos, etc. Existen millones de posibilidades.

Pero como influye el cine en la familia, es un asunto de criterio personal con un alto grado de subjetividad, los aportes del séptimo arte al núcleo de la sociedad si bien es cierto no son muchos ni extensos son muy valiosos.

A lo largo de la historia, el cine ha convertido a la familia en un protagonista natural de muchas historias, mostrando su paso por la evolución social, con todas sus virtudes y sus defectos. Es más el séptimo arte ha superado el individualismo para tender a la unión lo cual beneficia directamente a la familia.

Conociendo que el cine tiene una enorme capacidad de influencia, se lo ha utilizado tanto para el bien y para el mal, este ha incidido en las actitudes de millones de personas pero se ha esmerado en profundizar, valores y estilos de vida positivos que han infundido una imagen más alegre y enriquecedora de la institución familiar.¹³

Sin lugar a dudas, el cine puede tener ciertos peligros referentes a su mensaje, pero esos mismos peligros y enseñanzas se los puede discernir en el seno familiar, ahora que también el séptimo arte es una notoria fábrica de magia que puede inspirar los valores más hermosos de las personas y puede provocar una transferencia de personalidad en una dirección enriquecedora y positiva. Solo hace falta contar bien las historias y que estas se merezcan ser contadas, conseguir esto no es una tarea sencilla pero no es imposible ni inasequible, exige si, un compromiso de todos los cineastas y realizadores, se debe recordar que la familia es la institución más importante de la sociedad, el séptimo arte la ha tenido muy presente y muchas veces convirtiéndola en protagonista de las historias que cuenta.

Es sin duda un aporte a la familia el hecho de unirlos para disfrutar de un filme el cual entretendrá y además abrirá temas de discusión y de discernimiento, por otro lado el cine ha sido el punto regular y más popular de las parejas de novios que posiblemente se unan y forme una familia con lo que se puede decir que el cine sirve de elemento o de herramienta para unir a las personas y formar familias, ese es otro aporte del cine a la familia.

Ahora bien, si se considera un instrumento de unión y de discernimiento, también hay que considerarlo como un medio de información en la película "*Philadelphia*" se muestra los horrores del VIH y la discriminación que reciben los portadores de esta enfermedad, un gran filme con un mensaje de esperanza y de valores que por lo general se reciben en la familia. Es por eso que toda la información que pone el cine al servicio de los espectadores

13. MÉNDIZ, Alfonso. *La Influencia del Cine en La Familia*, Universidad de Málaga, 2008

es un aporte para los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, etc. Gracias a los infinitos recursos cinematográficos se pueden contar historias duras y controversiales, pero que llevan una enseñanza que puede ser aprovechada por los padres para enseñar a sus hijos.

Finalmente una película siempre lleva a una reflexión, la misma que ayuda a mejorar o a tener visiones más amplias de ciertos temas que afectan a la sociedad y a la familia que es el núcleo de la misma.

B. En la Educación.

Como una industria, el cine llega a miles de personas sin importar su edad, su nacionalidad, su nivel económico, etc.

Una película es casi siempre el recurso más idóneo para llenar un espacio en jornadas educativas, para tapar un hueco en una sesión escolar, para ilustrar temas y problemas de la

escuela de madres y padres o para completar algunas materias de clase, lo cual convierte a la película en un estimable material de trabajo.¹⁴

La reflexión a partir de los temas mostrados en la cinematografía se ha convertido en una fuente infinita de conocimientos y de visiones sobre el mundo con sus dilemas y posibles soluciones. La sociedad al verse reflejada en los filmes tiene una posibilidad inmensa de acrecentar su entendimiento acerca de su entorno, de su historia y de su futuro, lo cual es importantísimo para el desarrollo de la educación moderna. El hecho de comprender lo que rodea a la sociedad, abre puertas de enlace y de interacción entre personas, gracias al cine se puede conocer la situación de todos los países del mundo además de las diferentes idiosincrasias sociales.

Pedagógicamente hablando, el cine es una herramienta de mucha utilidad, el cine-fórum por ejemplo es una herramienta para lograr una mejor integración de los espectadores que debaten la temática de la película para sacar conclusiones. La riqueza informativa del cine, ha conllevado que en las escuelas se lo utilice muy constantemente para aprender, extraer nuevos conocimientos y reflexionar sobre distintas temáticas que están ligadas a la sociedad, medio ambiente, economía, desarrollo, etc.

Bien, en la actualidad se vive en una sociedad teledirigida, en la que el abrumador dominio de la imagen sobre la palabra escrita está, transformando al ser humano, u *homo sapiens*, en un *homo videns*: alguien para el que toda recepción de información está basada primordialmente en imágenes, lo que obviamente conlleva a una serie de peligros.¹⁵

En la actualidad, la velocidad con la que se transmite la información es realmente impresionante gracias a las herramientas tecnológicas como la Internet, la televisión por cable, transmisiones satelitales etc. Esa misma información es en la que está basada el cine y que la convierte en imágenes pero de un modo artístico y estético para ser mostrada, este es el punto principal de aporte del cine a la educación en que muestra con imágenes pero de una manera armoniosa, no tan ruda como en la televisión o en la prensa sino que con un

14. PEREIRA Domínguez, C. (2007). Aportes desde el Cine a la Educación Social para la comprensión y la sensibilización hacia los olvidados. En C. LÓPEZ (Coord.). *ACTAS 2ª Escola de Primavera. Educación Social e Servicos Sociais*. Santiago de Compostela: Colexio de Educadores y Educadoras Sociais de Galicia (CEESG), pp. 99-120.

15. SARTORI Giovanni, "Homo Videns" Resumen, <http://amuerte.lacoctelera.net/post/2009/04/13/homo-videns-giovanni-sartori-resumen>.

fondo artístico de calidad que ayuda al espectador a comprender mejor los acontecimientos que han pasado. En este punto es importante mencionar a la censura, ya que los filmes tienden a ser categorizados para diferentes públicos, existe cine para niños, para adultos, para la familia, de documentación, de protesta, etc. Se pueden enumerar millones de categorías pero es la responsabilidad de las personas que proyectan el filme, indicar que categoría es la película ya que obviamente no es recomendable que un niño mire un drama romántico con mucha carga erótica como *“Amor y Otras Drogas”* que más bien es recomendable para parejas jóvenes que pueden estar pasando por algún conflicto.

En este punto es innegable la influencia del cine en los valores y contra valores que predominan en una sociedad por tanto el séptimo arte es un reflejo de las diferentes realidades sociales en las que se vive. Existen un sin número de filmes que se pueden mostrar a modo de orientación para la educación, esto dependerá sobre qué tema se quiera hablar o enseñar.

Pero el aporte del cine a la educación va más allá de la ayuda pedagógica, el cine ha sido desde sus inicios un agente ejemplificador de cómo se pueden realizar las cosas, hay que considerar que el cine es un espectáculo y como tal requiere de un trabajo técnico, artístico y profundo que llama la atención, son esas características por la que el producto es decir la película tiene que estar en óptimas condiciones tanto en su fondo como en su forma para que su mensaje sea correctamente entendido y al mismo tiempo despierte en el espectador un deseo de informarse acerca del tema del filme, eso quiere decir que el cine también promueve la investigación que es valiosa para la formación personal y por ende para la educación la cual promueve el desarrollo personal y mejora las condiciones de vida.

La educación se ha movido en torno a los hechos y a las realidades sociales, geográficas, físicas, naturales, artísticas, etc. El cine ha logrado amalgamar todas estas realidades en imágenes y ponerlas a disposición de millones de espectadores a nivel mundial, esto quiere decir que se lo puede aprovechar en beneficio de la educación, es una herramienta tanto para las aulas como para reconocer e interpretar el constante caminar social en el mundo.

C. En la Economía.

El cine como industria, se refiere no solo a la producción y distribución de películas. La creación cinematográfica si bien no es sumamente cara, es un trabajo costoso e involucra a miles de personas antes, durante y después del rodaje. En el año 2005 por ejemplo, se produjeron en todo el mundo 4603 largometrajes, la mayor parte en India seguida de los Estados Unidos, Europa y América Latina.¹⁶ Esto quiere decir que el cine es un negocio rentable y que genera ingresos, no solo para los productores, sino para toda la gente que rodea el trabajo de realizar películas.

La industria cinematográfica a nivel mundial mueve anualmente 726.000 millones de dólares, lo que genera obviamente movimientos financieros en las diferentes bolsas de valores de manera positiva ya que el cine como parte de la mega industria del entretenimiento ha sido la menos afectada en la actual crisis económica mundial, ya que es un satisfactor social de complemento, esto quiere decir que el séptimo arte actúa como satisfactor de la necesidad humana de entretenimiento que si bien es cierto es secundaria, es de suma importancia satisfacerla para el bienestar personal.

Considerando que el factor económico es importante para el desarrollo de la sociedad, y que la economía se desarrolla de manera natural mediante el trabajo de las industrias, el cine aporta importantemente al flujo de capitales. La industria cinematográfica como se mencionó anteriormente, precisa del trabajo de otras industrias, como por ejemplo la textil en confección de disfraces y trajes para los actores, la automotriz en la construcción de vehículos especiales para las labores de producción y también para utilería, publicidad para promoción de los filmes, y obviamente el mismo séptimo arte que ofrece trabajo a miles de personas, se ha calculado que en Hollywood para realizar una película de presupuesto bajo a presupuesto medio, se requiere el trabajo de 3500 personas aproximadamente entre creativos, productores, actores, editores, tramoyistas, iluminadores, guionistas, utileros, cocineros, malabaristas, etc. Es de suma importancia reconocer el impacto positivo que el cine tiene en la economía al ser un generador de fuentes de trabajo. Lastimosamente en América Latina el cine no es tan industrializado como en Estados Unidos, Europa y la India

16. [http://es. Wikipedia.org/wiki/Industria_cinematogr%C3A1fica](http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_cinematogr%C3A1fica).

sin embargo en los últimos diez años el número de producciones ha aumentado lo cual significa un mejoramiento del cine en la región con muchas posibilidades de crecer a un tamaño industrial.

Ahora bien el cine no solo aporta a la economía en su esencia, sino fuera de ella, la distribución de películas es una industria también asociada que genera dinero y movimiento económico y no solo de manera legal sino también de manera ilegal. La piratería que se da especialmente en América del Sur es una manera de economía para sus distribuidores que son en mayoría minoristas y de escasos recursos, es decir que el cine llega hasta los estratos económicos más bajos de la sociedad.

En efecto, la industria cinematográfica influye de manera positiva en la economía generando empleo no solo para sí misma sino también para otras industrias que son requeridas por el cine. Uno de los factores para la satisfacción de necesidades es justamente la adquisición de satisfactores, lo que se puede hacer gracias a la ganancia económica que supone un empleo, el cual es generado por una industria y como el cine es una industria ayuda al mejoramiento económico y por ende a la consecución de satisfactores para la gente que trabaja en o en torno al cine.

Por último es necesario mencionar que el séptimo arte requiere del talento y las capacidades humanas, no solo es una industria, sino que también es un inmenso espacio de creatividad, económicamente hablando es importante apoyar a la creatividad y al desarrollo de las ideas, ya que las mismas pueden servir para la creación de nuevas industrias, en el caso del cine nuevas películas que generen empleo pero esto no solo debería darse en las súper potencias cinematográficas, sino también en todo el mundo para que cada país muestre su cultura, su geografía, su riqueza natural, sus paisajes mediante el cine y que este sea un aliado del turismo nacional de los diferentes países del mundo apoyando así a la industria del turismo como lo realiza Estados Unidos en donde los estudios no son solo para realizar películas, sino también un atractivo para ir a visitar.

Entonces no solamente el séptimo arte se enmarca en la generación de capital económico, sino también en el mejoramiento del capital y el talento humano, prueba de ello es el constante cambio y actualización de las diferentes temáticas para la realización de filmes, lo

que produce más películas al año y por ende más demanda para la mega industria del entretenimiento. De esta manera el cine apoya al mejoramiento de la economía como una de las condiciones de vida naturales del hombre, sirviendo como un satisfactor de entretenimiento –necesidad secundaria- y sirviendo como un generador de empleo constante, además promotor de la creatividad humana, importante para poder general recursos para satisfacer las diferentes necesidades que aquejan a la sociedad.

D. En las Relaciones Humanas.

Relaciones humanas se le da al conjunto de interrelaciones que se dan entre los individuos de una sociedad, por lo general estas relaciones tienen grados de órdenes jerárquicos y se basan en los diferentes vínculos que existen entre las personas gracias a la comunicación. Estos vínculos pueden ser de carácter afectivo, laboral, profesional, consanguíneo, etc. La importancia de las relaciones humanas, radica en el factor de integración de los seres humanos y por la necesidad de relacionarse los unos con los otros, este tipo de relaciones también se dan para salvaguardar la vida y proteger la especie. Las relaciones humanas son básicas para el desarrollo intelectual, social, cultural y económico del individuo, gracias a ellas se construyen las sociedades desde su núcleo que es la familia hasta las grandes interacciones con la sociedad y el medio.

Las relaciones sociales son las dedicadas a crear y mantener entre individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. Relaciones

humanas son aquellas en que a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común.¹⁷

La industria cinematográfica está dentro de la mega industria del entretenimiento, esta industria necesita de un muy alto número de seguidores y de espectadores. Dentro del entretenimiento, el cine es el más popular y concurrido gracias a su capacidad de plasmar en los filmes las diferentes realidades y anhelos sociales, es un reflejo de la sociedad. Ahora bien se puede observar una película totalmente solo en la comodidad del hogar o con una grata compañía en una sala de cine, se puede mirar un filme con la familia, la pareja, los amigos, los compañeros de estudio o de trabajo, etc. La unión que produce mirar un filme es parte importante de las relaciones humanas, el mirar una película produce un impacto no importa si este es positivo o negativo en el individuo, sirve de tema de dialogo entre individuos, un drama de amor puede servir para propiciar una reconciliación, de una película documental se pueden sacar conclusiones para solucionar un problema, un filme histórico puede servir de ayuda didáctica en las escuela, una película de comedia puede alegrar la tarde a un grupo de amigos, un drama de vida le puede ayudar a un espectador solo a reflexionar sobre su situación, etc. No es importante el tipo de filme que se mira sino con quien se mira y para qué se mira, cómo se disfruta el cine. Si bien en cierto no siempre se tiene la posibilidad de estar acompañado sin embargo mirar una película sirve te pretexto para invitar a alguien a estar con uno mismo.

El cine aporta a las relaciones humanas en su contexto de espectáculo, no se está solo en una sala de cine, un espectáculo se disfruta de manera colectiva, riendo, gozando, cantando, llorando. No se puede mencionar que a un espectáculo no se puede ir solo, pero como una regla natural de socialización, el entretenimiento no se lo disfruta solo sino que compartiendo con los demás seres humanos. Por otro lado el cine es un reflejo social, y obviamente partiendo de alguna película o temática mostrada en la gran pantalla, se puede sacar temas de debate y de conversación incentivando al diálogo el cual es el principal medio de comunicación para acrecentar las relaciones humanas además una película es un

17. <http://csalazar.org/2008/09/03/qu-son-las-relaciones-humanas/>.

diálogo entre los realizadores y los espectadores esto es bueno ya que se puede conocer entonces diferentes idiosincrasias que permitan una mejor integración social.

E. En el Medio Ambiente.

El medio ambiente es un compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. Es decir, el concepto de medio ambiente engloba no solo el medio físico (suelo, agua, atmosfera), y los seres vivos que habitan en él, sino también las interacciones entre ambos que se producen a través de la cultura, la sociología y la economía.¹⁸

Más allá de una incidencia positiva directa del cine en el medio ambiente, se puede mencionar que sus aportes han sido más bien mediante sus mensajes en las películas, esto a pesar que la realización de los filmes no conlleva una degradación importante del medio ambiente ya que las filmaciones por lo general se realizan en sets y últimamente utilizando efectos especiales hechos en computadora. Sin embargo el verdadero aporte del cine hacia el medio ambiente está en sus películas.

El cine no solamente ha puesto en contacto al hombre con la naturaleza, los paisajes exóticos y el documental de la naturaleza, sino además ha sido, y sigue siendo en ocasiones,

18. <http://www.portalamedioambiente.com/concepto-de-medio-ambiente-vt4.html>

militante activo en la lucha por la defensa del medio ambiente. Además, el cine ha sido desde su nacimiento, el más poderoso vehículo de transmisión de conocimientos y de culturas, aportando a sus espectadores infinitas posibilidades de encuentro con paisajes, naturaleza, lugares y costumbres.¹⁹

El medio ambiente se compone de todos los elementos que componen la biosfera, uno de estos elementos es la vida humana es decir la sociedad, el cine ha impregnado en sus películas la relación directa entre la naturaleza con los seres humanos, son películas como “*Gorilas en la Niebla*” en donde se muestra los esfuerzos de una bióloga por preservar a los gorilas, una especie en peligro de extinción, se tiene también el último éxito “*Avatar*” que muestra las terribles tragedias sobre la explotación mineral y la ambición del hombre por enriquecerse en base de los recursos naturales sin importarle el daño que este haga, aunque fue adaptada en otro planeta, el filme muestra los peligros de sobre explotar los recursos del planeta, el ejemplo más claro fue el documental de Walt Disney Pictures y la BBC de Londres “*Planeta Tierra*” el cual habla de lo rico que es el planeta pero a la vez de su fragilidad, este documental viaja por los 6 continentes detallando cada una de sus características naturales, su flora y su fauna y lo importante que es mantener todos esos aspectos para el equilibrio ambiental del planeta, además su objetivo es informar a los espectadores de que la tierra se encuentra enferma y se necesita el trabajo de todos para mejorar su condición.

El realizar una película conlleva el mostrar un mensaje, el medio ambiente ha tenido un gran aliado en el cine gracias a sus muchas y diversas películas que intentan llegar a la conciencia colectiva sobre la importancia de la conservación del ambiente para que el desarrollo humano llegue a ser sostenible en el tiempo. Es un tema de suma importancia mantener sano al planeta y a sus ambientes naturales, si bien es cierto el cine como industria requiere de ciertos elementos que contaminan, no son lo suficientemente cuantiosos para hablar de un daño directo al medio ambiente, es por eso que la industria ha buscado formas para hacer menos grave el rodaje de un filme, efectos especiales realizados

19. <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineeducacion/granmedioambiente.htm>.

en computadora y trabajar dentro de sets de televisión han proporcionado al cine un sin número de posibilidades para ser impresionante sin dañar a la naturaleza.

Por otro lado y como ya se ha mencionado su continuo mensaje promoviendo la conservación de los medios naturales y las especies, es su aporte más importante para el medio ambiente, su carácter universal, permite que los mensajes positivos hacia el medio ambiente, lleguen en masa y despierten la conciencia ambiental de las personas, entonces es importante reconocer a la industria cinematográfica como un actor que aporta al cuidado del ambiente en el planeta gracias a sus películas y documentales.

F. En la Cultura.

Es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre. Es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grados de desarrollo artístico, científico, industrial, etc., de una época o grupo social. Conjunto de manifestaciones en la que se expresa la vida tradicional de un pueblo.²⁰

El cine no es solamente una industria, es un espacio enorme de comunicación y de creatividad que se lo inventó con el afán de compartir desde realidades hasta sentimientos de una manera artística y estética que ha gustado, distraído, informado, entretenido y unido a la gente desde el año 1985. Ningún otro espectáculo ha tenido el alcance que ha tenido.

20. Diccionario Enciclopédico Espasa Calpe. Rotocayfo, S.A. Depósito Legal: B-34036- 1997. Madrid – España.

Es algo sencillo; las diferentes culturas en el mundo son videntes desde el principio gracias al mundo de las imágenes en movimiento. Lo que no se conoce en la China poco a poco se hace fácil de reconocer aquí en occidente por las películas de acción y drama que nos presentan los orientales. Es un ejemplo pero así en todo el mundo. Cada cultura demuestra lo que piensa y vive a diario por ese medio de comunicación que es equivalente con el entretenimiento en los últimos días.²¹

Como un ente de entretenimiento, el cine está abierto a toda la gente sin importar su condición social y económica, las películas son un espejo cultural de las sociedades y una reflexión sobre las actitudes contemporáneas, filosofías, valores y estilos de vida; la relación entre cine y cultura es como la relación entre gallina y huevo, el cine es un creador de cultura, un reflejo de los creadores y un producto de la necesidad de transmitir un mensaje cualquiera que este sea dentro de una cultura general.

Temas de religión, cohesión social, psicología, economía, cosmovisión, ideología, política, entre otros, son plasmados en los diferentes filmes que ayudan a tener una visión mucho más profunda de las realidades sociales que son parte de la cultura.

Las películas pueden proporcionar entretenimiento, una oportunidad para la reflexión intelectual, y un medio para comprender las profundidades del corazón humano. Sin embargo, las diferentes realidades sociales y el medio hacen que los filmes sean muy diversos y de una complicada comprensión, ahí es donde entra el sentido del arte, el de hacer una película entendible, estéticamente atractiva y comercialmente consumible. Hay que recordar que la economía, el entretenimiento y la comprensión son las tres variables que hacen que el cine funcione. Los filmes son un cúmulo de ideas para expresar un mensaje el cual llega a todos los espectadores que miran ese filme, ahora bien, a una sala de cine entra todo tipo de personas con pensamientos diferentes, con teorías diferentes, que terminan haciendo una reflexión sobre la película vista desde cada punto de vista individual, lo que hace al séptimo arte un espacio de reflexión cultural inmenso.

21. Conde Andrés. Artículo Cine y cultura. <http://dreamers.com/articulos/240/CINE%20y%20CULTURA>.

Por otro lado, la cultura se alimenta del arte, el cine es arte ya que proviene de una creación y las películas también son una creación, una idea que se la fue formando y puliendo hasta tener el producto final que es el filme, estas ideas o esta idea puede venir de un sentimiento o de una necesidad, son producciones como “*Con mi Corazón en Yambo*” de María Fernanda Restrepo que muestra una necesidad de transmitir actos que sucedieron y como afectaron sus sentimientos. El arte está muy desarrollado en el cine desde la idea pasando por el proceso de producción, el actoral y la exposición del filme, además la realización de un filme requiere mantener interrelaciones altísimas ya que se requiere de un personal numeroso para su realización.

Desde 1895, el cine se ha convertido en una manifestación artística y cultural, es un referente, razón por la cual, también es un instrumento didáctico ya que permite conocer a otros mundos, a otras formas de pensar, a ver historias desde otros puntos de vista, evadimos, reírnos, llorar, en fin aflorar nuestros sentimientos.²²

Culturalmente, los sentimientos intrínsecos al hombre, plasmados en diferentes obras, como son las películas conforman el arte visual que es lo que es el cine, sin lugar a dudas, este arte enriquece a la cultura, tiende a formar o a ser objeto de análisis y de reflexiones desde diferentes cosmovisiones, estas reflexiones ayudan a acrecentar la cultura personal del espectador de un filme conociendo nuevos paisajes, situaciones o circunstancias ajenas a él todo esto claro con la intención de entretener.

El entretenimiento, parte importante para el desarrollo personal del hombre, está dentro del mundo cultural, las diferentes culturas en donde se nace, imponen las maneras de entretenimiento, el cine ha logrado introducirse en la mayoría de culturas en el mundo, se puede observar una película en cualquier parte del planeta, el aporte del cine a la cultura es que gracias a él se puede plasmar nuestra cultura en imágenes para que otros la conozcan y viceversa, su aporte está en poder servir como un espejo a la sociedad.

22. <http://www.cuadrenointercultural.com/cine-y-culturas/>

CAPÍTULO 2.

2. El Cine en la Gestión social.

La gestión social, ha necesitado siempre de elementos para conseguir el desarrollo social y humano, estos elementos tienen que ser de carácter inclusivo y generadores de progreso y de bienestar para alcanzar el desarrollo.

El cine en la gestión social está representado en su papel de ayuda y de museo de la sociedad actual, o sea que el cine representa y muestra obviamente las diferentes realidades sociales con las que el hombre debe lidiar. El gestor social, necesita de manera absolutamente necesaria, conocer muy bien esas realidades y esos contextos humanos para poder plantear soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad.

Las aplicabilidades del cine en la gestión social han servido de importante ayuda para realizar procesos de desarrollo, el cine es un medio de transmisión de información importante para trabajar con la gente, como un espectáculo, el cine puede ser mucho mejor comprendido por los diferentes actores sociales y a la vez entretenido y facilitando así las labores de desarrollo.

Dentro de sus capacidades, el cine logra un efecto de atención muchísimo más poderoso que ningún otro espectáculo. La gestión social, trabaja en base a las necesidades humanas, son estas necesidades las que determinan los contextos y las realidades adversas las cuales no permiten llegar al bienestar y a tener una buena calidad de vida.

El rostro de la humanidad, de sus problemas, sus pensamientos, su lógica, su cosmovisión, su dignidad, son el objeto más importante para el cine, también es el lugar privilegiado de las funciones sociales pero sin duda es el punto más visible de la función más ontológica. El rostro humano, refleja las realidades y los requerimientos sociales, indica que se necesita la colaboración entre personas. La gestión social necesita saber qué se necesita, si esto no lo sabe, la acción de la gestión no tiene piso, el cine es un instrumento que muestra las necesidades, porque él conoce muy bien las realidades, más allá de la ciencia ficción, el cine ha venido transportando un mundo mágico basado en realidades o en anhelos humanos.

En efecto, decir que la gestión social necesita de elementos para realizar su trabajo es asumir que estos elementos inciden también en los ejes transversales del desarrollo, la economía, en la interculturalidad, en la imaginación, en la sostenibilidad ambiental, en los derechos humanos. El cine ha tocado todos esos puntos de una manera muy profunda en sus películas y en sus mensajes, y no solamente así, sino que participa activamente dentro de los ejes anteriormente mencionados. La capacidad del cine de integrarse con todos los aspectos que tienen que ver directamente con la sociedad, lo convierte en un agente de apertura y de integración interpersonal, además como tiene un carácter artístico, su estética le permite darse a conocer y ser entendido por los diversos conglomerados sociales.

2.1. Cine como Generador de Espacios Inclusivos.

Yendo al plano cultural, hablar de cine es hablar de la alegría de mirar un bello espectáculo, la belleza es la cualidad humana que atrae. La atracción entonces convierte al cine en un espacio de integración interpersonal, la naturaleza humana va hacia donde es atraída, al reunir a un conglomerado social en una sala de cine, la audiencia es diversa, nadie es igual, el cine incluye sin importar raíces o procedencia social o nivel económico. El séptimo arte

convoca a participar de un momento alegre y dejar las preocupaciones para la distracción humana.

Comprender entonces a la inclusión como un espacio en donde las personas pueden reunirse y compartir cultural y socialmente. La generación de estos espacios, debe de estar marcada con una motivación en común. Es esta motivación la que atrae a la gente a integrarse. El cine no solo como un espectáculo ha logrado ser un espacio inclusivo, el cine como una industria incluye a millones de personas ya que su trabajo radica en la realización de películas para lo cual se necesita a muchísimas personas.

Desde la subjetividad, el mirar una película se ha convertido en el acto de entretenimiento más común de las personas gracias a varios aspectos como son:

1. Accesibilidad Económica.

El cine es el espectáculo menos costoso que existe en la actualidad, eso facilita que las personas puedan acceder a mirar una película y no solo en una sala de cine, la televisión abierta transmite muchas buenas películas las cuales se las puede disfrutar gratis. Con la tecnología, la llegada del dvd y blou rain, los costos para adquirir un filme se relucieron en un 75%, este tipo de tecnología desplazó al vetamax y vhs, los cuales eran más costosos.

Hoy en día y gracias a los avances tecnológicos, se pueden descargar películas usando la Internet cuyo servicio no representa gastar altos costos o sumas de dinero por lo que el cine, está al alcance de los diferentes conglomerados sociales.

2. Factibilidad.

Como espectáculo el cine no requiere de grandes sacrificios, no se debe esperar largas temporadas o hacer innumerables filas, no es de edición limitada o por temporadas, el cine funciona los 365 días del año en diferentes horarios de películas y existen salas en muchísimas partes dentro de las ciudades.

No se requiere viajar largos trayectos ni hacer toda una planificación previa, ir al cine es el entretenimiento más común de la sociedad hasta se puede improvisar una sala de cine en casa con un proyector casero y una pared blanca, solo se requiere apagar las luces y disfrutar, puede ser solo o acompañado de alguien apreciado.

3. Alto nivel de entretenimiento.

El cine produce un muy alto nivel de entretenimiento, la trama dentro de las películas, ha sabido envolver al espectador desde los inicios del séptimo arte. Como el cine se basa en la humanidad y como es un referente del arte,

muestra las realidades o la ficción enfocadas desde las diferentes perspectivas humanas haciéndolo irresistiblemente entretenido.

4. Alta posibilidad de compañía.

Al ser un espectáculo con muchísima factibilidad, el cine se disfruta mejor estando acompañado, incluso con la compañía se puede discernir y discutir acerca del tema de la película además si bien el cine es entretenido solo, acompañado es mucho más.

5. Carácter reflexivo del séptimo arte.

Toda película o filme lleva un mensaje. Es el mensaje que nos atrae y nos hace pensar y reflexionar sobre lo que la película ha mostrado. El cine tiene la capacidad de contar historias fantásticas basadas en la realidad o en los pensamientos más descabellados del ser humano, lo que provoca una fuerte apropiación que conlleva a la reflexión.

6. Integrador de relaciones humanas.

El cine tiene la capacidad de atraer masas, las cuales se fusionan en una sala mirando una película, es el punto de encuentro de enamorados, de amigos, de compañeros, etc.

Sin duda la concentración social que logra el cine no lo logra ningún otro espectáculo salvo el fútbol -que solo es por temporadas y no siempre juega nuestro equipo favorito o la selección.-

Y como industria, el trabajar en cine significa una relación constante con muchas personas, todos se relacionan al hacer una película desde el elenco hasta la gente de utilería o desde el gerente de la sala de cine hasta el muchacho que vende las palomitas de maíz. Son justamente estas relaciones las que permiten ampliar el mundo y la cosmovisión ya que el conocimiento se traspasa de persona a persona.

7. Universalidad.

Una película la puede disfrutar cualquier persona, sea esta un niño o un adulto. El cine tiene la particularidad de llegar a todas las personas porque sus temas son variados, esto lo hace diverso e intercultural. Obviamente las leyes exigen que los filmes sean categorizados con el fin de proteger la sensibilidad de los espectadores, esto ha ayudado mucho para que los productores hagan mayores esfuerzos para crear filmes para toda la gente sea niños, adolescentes y adultos. Estos esfuerzos han logrado acrecentar la industria cinematográfica convirtiéndola en una de las más importantes a nivel mundial.

Cuando se estudia el cine, para utilizar adecuadamente este medio de expresión, es preciso, ante todo, medir su alcance, es decir, los límites de sus incidencias técnicas, psicológicas, sociales y espirituales.²³

23. D'YVOIRE, Jean. El Cine Redentor de la realidad, Segunda Edición, Libros de cine RIALP, Madrid – España , 1960

El cine debe de comprenderse mediante ciertas exigencias psicológicas y sociales de los diferentes conglomerados sociales. La sociedad es el mandante del séptimo arte. Se debe procurar entonces que las realidades o anhelos que giran en torno a lo social sean las ideas que giren en torno al cine, las ideas básicas de los filmes tienen que salir de una realidad humana o en su defecto de el imaginario del realizador, pero este imaginario basado siempre en lo humano, se tiene películas fantásticas como “*Robocop*” que fusiona la realidad social de las calles de Detroit con la ficción de tener un policía mitad hombre y mitad máquina, en esta película podemos ver la necesidad de una ciudad por tener un sistema de justicia más tecnificado y fuerte para luchar contra la extrema delincuencia que se vive. Otro ejemplo es “*Mujer Bonita*” donde se muestra la realidad y los sueños de una trabajadora sexual en las calles de Los Ángeles y que al final termina encontrando la felicidad. En efecto las realidades la parte objetiva pero el mundo mágico mítico han hecho que el cine amplíe horizontes de creación. Son estos horizontes los que nos integran a él y permiten soñar y a la vez compartir con otros seres humanos mientras se disfruta de un filme.

2.2. Cine como Industria “Generador de Economía”

El Entretenimiento es uno de los satisfactores más necesarios del hombre, desde sus inicios, el ser humano ha procurado distribuir su tiempo en un sin número de ocupaciones. En la actualidad se reconoce o se considera a las ocupaciones como métodos de generar riqueza. Sin embargo como seres humanos también se dispone de tiempo libre o de tiempo personal, el cual se ha tratado de llenar para hacer las cosas que más gustan o que son placenteras y relajantes. El actual ritmo de vida y las duras condiciones laborales han conllevado a que se busque métodos y formas para salir u olvidar la realidad cotidiana. El cine –como espectáculo- es una fuente de entretenimiento y de diversión masiva. En efecto se trata de un espectáculo cuyo principal objetivo es entretener mediante la narración de historias, las cuales son el fruto del imaginario de un realizador o en base a las diferentes realidades humanas. Sin embargo, para poder contar estas historias se necesita de un proceso, proceso que necesita trabajo y dicho vulgarmente mano de obra, la cual gana un estipendio o sueldo por realizar un filme, el cual después de terminado pasa a una instancia de comercialización y de difusión, donde otras personas trabajan para que llegue al consumidor final que es la

población o los diferentes conglomerados sociales para que el séptimo arte pueda satisfacer la necesidad de entretenimiento convirtiéndose en uno de los factores de satisfacción más utilizados a nivel mundial dado su fácil alcance y su bajo costo de entrada.

La industria cinematográfica mueve al año 726.000 millones de dólares es la décimo primera industria en movimiento económico después de: el petróleo, tráfico de drogas, tráfico de personas, tecnología, agricultura y ganadería, alimentos, autos, industria de la aviación, turismo y explotación minera. Sin embargo, el cine no es ajeno a demás industrias. Tomando en cuenta –y esto es muy importante- el cine necesita de otras industrias para su funcionamiento, uno de los ejemplos más comunes de esto es la música, existe un enlace directo de la industria musical con la del cine puesto que las grandes realizaciones necesitan de música para profundizar sus escenas. Recordemos en este punto la película que lanzó al estrellato a Sylvester Stallone “*Rocky*” en la escena de entrenamiento del boxeador se escucha una música que realza las imágenes y envuelve al espectador. Otro ejemplo, fue la película estelarizada por Kevin Costner y Whitney Houston “*El Guardaespaldas*” que se convirtió en un clásico y también su tema musical “*I Will always love you*”, una canción country reeditada a balada e interpretada por la misma Whitney Houston, la cual después sacó un disco conjuntamente con sus demás canciones muchas de ellas que se pudieron escuchar en la misma película, la fabricación de ese disco permitió que la disquera se expanda y dé plazas de trabajo a cientos de personas y como fue un boom comercial, secuela de la película que encantó, las tiendas de discos vendieron muchísimas copias, lo que produjo que la industria musical se expandiera no solamente es Estados Unidos sino en el mundo.

Otra industria que el cine mueve es la industria de los juguetes ya que muchos de los súper héroes mostrados es pantalla son la afición de los más pequeños, podemos nombrar a “*Batman, superman, aquaman, g I Joe, Transformers, etc.*” Las compañías que se dedican a la fabricación de juguetes sacan al mercado o a la venta figuras de estos mismos súper héroes con lo cual se beneficia su economía y, obviamente al fabricar estos juguetes se necesita de material como el plástico y el polímero, materiales que se consigue acudiendo a otras industrias menos refinadas de materia prima lo que esto conlleva también a que se expanda su economía y se pueda abrir fuentes o plazas de trabajo para millones de personas

que pueden satisfacer sus necesidades y las de su familia mediante el estipendio que consiguen de estas industrias.

Estos dos ejemplos muestran que el cine es una mega industria que tiene la cualidad de mover otras industrias que, muchas más que los ejemplos ya mencionados esta también por ejemplo la hermana del cine que es la televisión, la industria de la publicidad, comunicación, tecnología, incluso hasta la piratería se ve beneficiada, no es la mejor forma de generar economía pero la reproducción de películas piratas da trabajo a muchas personas, en casos como el ecuatoriano se ha calculado una población de más o menos 272.300 personas que se dedican a la piratería aproximadamente.

En sí, la cinematografía es una industria muy extensa todo inicia desde la idea del realizador hasta la exhibición de la película, todos los pasos requieren un enorme trabajo y dedicación. La comercialización de los filmes, su distribución y su exhibición es por así decirlo una sub-industria. **La distribución, forma para el público uno de los aspectos oscuros del cine: no cuenta con grandes estrellas y suele asimilar una tarea puramente utilitaria. No obstante, suele ocupar un lugar estratégico y a veces determinante para la producción de películas.**²⁴

Ahora bien si se reconoce al cine como industria y como generador de riqueza, se lo debe reconocer también como un elemento para el mejoramiento de las condiciones de vida, ya que este mejoramiento se da mediante la obtención de recursos para satisfacer necesidades, el enriquecimiento y el modelo económico al igual que la potencialización de talentos es importante para el desarrollo, este colabora con el progreso que se refiere a todos los recursos materiales que el hombre pone a su servicio para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de su nivel de vida, la satisfacción no solo puede medirse con el grado de explotación de los talentos, sino también con la cantidad de satisfactores que las personas disponen para satisfacer sus necesidades.

Factores como vivienda, salud, educación, satisfacción personal tienen que ser considerados dentro del desarrollo humano, la riqueza personal, debe de caminar

24. CHION, Michel, El Cine y sus Oficios, Colección Cátedra #27, Cuarta Edición, 2009, Grupo Amaya S.A

conjuntamente con la riqueza material. El cine como industria, nos permite generar economía y es esta la que ayuda al enriquecimiento de las personas que trabajan en esta industria y en otras industrias hermanas y notamos pues que la gestión social del cine es muy valiosa ya que como industria ayuda al sustento de mucha gente.

2.3. El Cine Fomenta la Creación y la Imaginación.

El filme, por el hecho mismo de asomarse a la pantalla presupone la existencia de alguien a quien dirigirse y de alguien quien imaginó o creó algo que contar. El espacio que se abre es, pues uno de los componentes del juego, es el lugar en el que se busca un “*partner*” compañero prefigurado como cómplice; es el lugar en el que quien entra se reconoce como espectador de una creación y reacciona en consecuencia a ella.²⁵

Tratándose de una industria que se encuentra dentro del ámbito del entretenimiento es necesario una constante renovación y oxigenación para que se sostenga, pero esta renovación no puede ser posible si no existe un proceso continuo de creación y de construcción. El impacto comercial de la industria, recae en el éxito de cada película, la cual está llena de personajes, los cuales son producto del desarrollo de la imaginación.

El acto de contar una historia o dar a conocer una realidad es total y esencialmente humano, el desarrollo, necesita contar lo que está sucediendo en la sociedad para poder mejorar las realidades humanas, ese proceso requiere del elemento imaginativo de la persona que cuenta las historias. El cine es una forma de contar o de narrar realidades sociales o de cualquier índole pero siempre ligadas directamente con los seres humanos incluso los documentales referentes a la naturaleza.

El séptimo arte, es una interminable fábrica de ideas como ya se había comentado, estas ideas son los atributos principales de la industria, se narran experiencias particulares o se recuenta historias ajenas, el creador retoma estas experiencias de manera total o parcial o también puede crear él mismo experiencias desde su imaginación, existen varios ejemplos: “*El Planeta de los Simios*” Es una parábola sobre el destino de la humanidad, fruto de la imaginación de Arthur P. Jacobs. Se tiene también “*Una Odisea del Espacio de Stanley*

25. CASSETTI Francesco, *El Film y se Espectador*, segunda edición. Ediciones Cátedra S.A, 1996, Madrid – España, “Contra cara del libro”.

Kubrick”, ambicioso proyecto de mostrar al hombre en la era espacial en el año 2001, sin embargo esta película se estrenó en el año de 1968, fue una enorme visión de futurismo que se convirtió en un clásico del séptimo arte. No obstante la ciencia ficción no es la más explotada por la imaginación de los realizadores, historias de amor, documentales o realidades sociales son constantemente plasmadas en las pantallas de cine.

Toda película, sea esta de cualquier género es una narración, la misma que significa una construcción de una historia, sea esta basada en una experiencia real o ficticia partiendo de ciertos parámetros que la ficción exige, esto se da para hacer más interesante a la historia. La creación conlleva un esfuerzo intelectual del creador, para el desarrollo, la creación y los esfuerzos de la mente son muy importantes porque permiten conocer las diferentes realidades de las personas (actores sociales) para reconocer las carencias y aportar para la satisfacción de las diferentes necesidades.

Para la elaboración de una historia se debe de pasar por un proceso, el cual tiene diferentes pasos, la creación no es un asunto que se da de la noche a la mañana. El proceso tiene varias etapas, las cuales son:

- a. Estímulo Impulsor.- También llamado inspiración, es el resultado de una predisposición a la creación impulsado por la imaginación cuyo resultado se necesita expresarse.

La inspiración puede provenir de un sueño, de la lectura de un libro o de un periódico, de la observación de una persona o un personaje. Pero también puede tratarse de un germen que reside en la mente y de pronto toma forma.²⁶

La fuente creativa, o la materia prima de la creación se encuentra en las pasiones o sentimientos, en sueños, en recuerdos o en diferentes experiencias del autor en algún momento de su vida, esto se da debido a una necesidad o requerimiento íntimo, o una inquietud propia del creador.

El momento en que se percibe un fogonazo, un impulso emocional, es el momento de disponerse a escribir.²⁷

- b. Documentación.- Toda la información que se puede recolectar o documentar referente a uno o varios temas, es de vital importancia para la creación de la historia y de sus personajes. Se requiere reunir detalles específicos sobre la situación a desarrollar para que la misma sea creíble.

Cada personaje en la historia necesita tener sus propias características y personalidad, las cuales se les da por medio de un esfuerzo para imaginar al personaje desde el punto de vista de cada autor. En otras palabras, los creadores necesitan esforzarse para la construcción de un personaje que tenga su propia personalidad y que además sepa llamar la atención al público sin importar si este está del lado del bien o el mal.

- c. Base Argumental.- Es la fusión de los dos aspectos anteriores. Es darle una base coherente al estímulo impulsor y darle un argumento a la narración. Sin embargo esto se debe realizar no en base a la lógica sino a las emociones que una idea, una anécdota, una visión provocan en el creador, las vivencias rellenan los huecos.

26. **Cómo narrar una historia, De la imaginación a la escritura: todos los pasos para convertir una idea en una novela o un relato, Guías del Escritor, Alba Editorial, s.l.u**

27. **Cómo narrar una historia, De la imaginación a la escritura: todos los pasos para convertir una idea en una novela o un relato, Guías del Escritor, Alba Editorial, s.l.u**

Es decir que desde la imaginación del autor, mediante un esfuerzo creativo se puede realizar millones de cosas y creaciones cinematográficas.

Sin lugar a dudas, el ejercicio mental conlleva al desarrollo personal, esto hace se que la inteligencia se acremente y permita a las personas ser más recursivas.

La ventaja de este punto es que se puede plasmar diferentes realidades sociales que gracias a la imaginación se las convierte en un obra de arte muy estética, la cual es posible exponerlo para expresar un mensaje, mensaje al que se la da miles de interpretaciones con lo que se tiende a la reflexión colectiva sobre algún tópico.

Ventajosamente, la facilidad de acceder a una sala de cine o de mirar una película es inmensa, motivo por el cual el mensaje que da el séptimo arte lo convierte en universal. El aporte imaginativo del cine, ha servido también como se agente ejemplificador, no solo que las películas son producto de una idea, sino que también de los filmes pueden nacer nuevas ideas en el espectador. Sin embargo dependerá enteramente del las personas que miramos las películas para canalizar esas ideas de manera positiva y no negativa, aunque el cine como ya mencionamos nos ayuda a alertarnos de posibles peligros, pero también nos muestra lo bello de la humanidad, de nuestro planeta y de nuestra manera de ser.

En fin la imaginación humana es lo que ha movido al mundo, el séptimo arte a estado presente dentro de esa imaginación desde sus inicios lo que vuelve al cine en un elemento de desarrollo personal.

2.4. El Cine como Gestor Social.

Se conoce como gestor social a una persona o a un agente que trabaja para acrecentar los factores de desarrollo poblacional y que como su nombre lo indica, gestiona elementos para satisfacer las diferentes necesidades humanas –de una manera sostenible- para generar mejores condiciones de vida que conlleven al desarrollo humano.

El término gestor social, no se refiere solo a una persona natural o a un profesional en el campo, se refiere también a todos esos elementos que fomentan el desarrollo humano. Uno de esos elementos es el séptimo arte. Se debe considerar que el cine es una amalgama de realidad con fantasía expresada de una manera artística y que su fin es enviar un mensaje al espectador, este mensaje puede ser esperanzador o pesimista o simplemente de cualquier

índole, pero es un mensaje que tiene que ver con los diferentes contextos humanos expresados en los distintos géneros cinematográficos.

Más allá de las connotaciones artísticas, comunicativas o de entretenimiento que el séptimo arte contiene, el cine es un punto de referencia socio-cultural de los seres humanos, conocer este punto de referencia es importante para realizar los diferentes trabajos de gestión. El cine es un gestor social porque contiene todos los matices de las diferentes realidades sociales expresadas de manera estética y artística mediante los filmes, esto se puede corroborar observando las muchas temáticas de las películas y de los géneros cinematográficos previamente citados.

Ahora bien si se dice que el cine es un conocedor profundo de las realidades sociales, también se debe admitir que trabaja con los contextos humanos basados en las necesidades, los anhelos y los sentimientos del hombre, que deben de ser comprendidos y tomados en cuenta para poder realizar la gestión en beneficio de la sociedad. Son todos esos elementos los que se muestran a diario en la pantalla grande y son la base para el éxito de la industria.

La gestión social necesita de elementos que faciliten su trabajo o que realicen actividades es pro del desarrollo, como se ha visto el cine incide en las diferentes condiciones de vida de una manera positiva, lo cual permite acrecentar el desarrollo humano basado en estas mismas condiciones.

Basado en el poder de impacto del cine en el público, es fácil deducir que su incidencia en el desarrollo social ha sido importante, el cine ha entregado pautas para poder realizar desarrollo, si se toma en cuenta las más afamadas producciones, se puede descubrir que ellas contienen una carga humana muy fuerte sin importar el género cinematográfico, esto es importante ya que este poder o este impacto permite un discernimiento en el público acerca de muchísimos tópicos que atañen a la sociedad. Este razonamiento que permite el cine, ayuda de manera positiva a buscar diferentes soluciones para los problemas sociales mostrados muchas veces en pantalla.

Realizar cine es considerado como una acción social, es un canal para desarrollar un mensaje para un público con capacidades de razonamiento.

Si se considera al desarrollo como un proceso de expansión de las libertades o como una modificación situacional, y se encuentra al cine como un satisfactor de la necesidad de entretenimiento se tiene como resultado al satisfactor como gestor, este proceso es sin duda un proceso de gestión beneficio social y recalando, no solamente como un espectáculo de entretenimiento, sino como un medio de comunicación y como un generador económico importantísimo.

No se puede dudar entonces del valioso ejercicio del cine el pro del desarrollo humano, el cine entretiene, genera economía, invita a la reflexión, brinda espacios creativos, en fin es una amalgama de elementos sociales indispensables para lograr el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida.

Sin duda no todo lo que se vea en la gran pantalla va a gustar o ser del agrado, pero se verá, lo importante es que los diferentes mensajes expresados en el cine sirven sin duda para una reflexión la cual puede llevar a conclusiones positivas en beneficio de la sociedad y de los seres humanos.

Finalmente más que un gestor social, el cine es un reflejo mismo de la realidad mezclada con fantasía –lo que lo hace estético e interesante- es esta amalgama la que permite hacer que el cine logre llegar hasta los sentimientos más profundos de los seres humanos, toca las fibras más sensibles y conlleva a un pensamiento sobre diferentes temáticas, es un gestor

social porque permite conocer los diferentes contextos, los posibles peligros y además expresar las ideas más descabelladas que puedan existir, el cine comunica, une a las personas, entretiene y da al hombre la posibilidad de viajar por diversos mundos y conocer más.

CAPÍTULO 3.

3. El Lenguaje Social del Cine.

Para poder dar a conocer su mensaje, el cine necesita poseer cierto conocimiento de las diferentes realidades sociales. Estas realidades sociales se han dado según las diferentes coyunturas humanas, son en estas coyunturas en las cuales los genios del séptimo arte han visto una oportunidad para llegar de una mejor manera al público.

El cine habla mediante géneros. El cine como todo arte con años auestas, es objeto de clasificaciones múltiples según criterios y puntos de vista, al igual que suele hacerse con la literatura o con la música.²⁸

Se ha clasificado al séptimo arte mediante géneros, esto hace más sencillo la comprensión y el análisis de los filmes, además los géneros se basan en distintas realidades sociales.

28. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

Consecuentemente el cine por lo tanto habla un lenguaje estrictamente social en cualquiera de sus géneros.

La riqueza que guardan y contienen cada uno de los géneros cinematográficos es infinita, ya que estos muestran diferentes realidades o circunstancias humanas, mirar una película de drama romántico es también mirar una realidad humana, puesto que el amor es necesario para el desarrollo personal. “*Ghost, Más Allá del Amor*”, película con alto grado de romanticismo que muestra las vivencias de una mujer después de la muerte de su amado esposo. En contraparte si se mira una película de ciencia ficción se estará mirando no una realidad humana estrictamente, pero se puede observar una posible realidad. “*Blade Runner*”. Es un filme que describe un futuro desolador y extraño, además apunta a temas interesantes e inquietantes como el de los Cyborgs –mitad hombre y mitad máquina- creados por el hombre para nuestro servicio pero que se revelan en nuestra contra gracias a un virus de computadora. En la actual realidad, la humanidad no está lejos de obtener la capacidad para fusionar lo humano con lo mecánico.

Las imágenes representan, al mismo tiempo, un icono y un índice respecto a aquello que representa.²⁹

Las imágenes entonces resultan ser realidades codificadas para el deleite del espectador. El cine ha brindado prototipos y arquetipos a seguir mediante la imagen, la influencia directa del séptimo arte, ha inspirado a la humanidad a realizar diferentes investigaciones en procura de una realidad fantástica pero alcanzable para el beneficio de las personas. Alguna persona del cine imaginó tener a hombres mecánicos para el servicio de la humanidad, y se lo está consiguiendo, lo mismo alguien imaginó un drama de amor que ayudó a una persona a conseguir pareja. En fin el lenguaje y los géneros con los que el séptimo arte habla, tratan de mostrar diferentes contextos humanos, cada género es importante, desde el más inocente hasta el más oscuro de ellos tienen como personajes principales a seres humanos que buscan obtener algo dentro del filme y que por supuesto hacen entretener al espectador que probablemente se sienta identificado con la historia contada en el filme.

29. ISMAIL Xavier. El Discurso Cinematográfico. La opacidad y la transparencia. Ediciones Manantial 2008, Buenos Aires - Argentina

3.1. Análisis de los Géneros Cinematográficos.

Cuando se mira un filme, es muy natural y nada extraño que se lo encasille o se lo clasifique dentro de un grupo o de una familia. Popularmente si se observa una película policial se la dice una película de tiros, o una de monstruos si es que se mira una de terror, si es una de drama romántico dicen que es una película de amor y si es un drama social se le dice película de protesta o película social. Esto quiere decir que el argot popular el cine tiene un impacto importantísimo ya que el público se ha encargado en ponerle nombre a los diferentes géneros del séptimo arte.

Sin embargo es importante comprender cada uno de los géneros para lograr una visión más profunda del lenguaje social que tiene el cine.

Partiendo desde un punto de vista integral, Toda la apropiación que la gente le ha dado al cine en especial en el siglo XX y la primera década del XXI ha ocasionado que su lenguaje sea cada vez más social, haciéndose entender y transmitiendo su mensaje mientras divierte. Pero este mensaje será siempre basado en alguna realidad o algún deseo humano partiendo de la imaginación de cada realizador.

Ciertamente, los géneros contienen ciertas pautas integrales, ya que un mismo género puede contar historias distintas, es en este punto donde la genialidad de los realizadores interviene para mostrar ciertas realidades. En los diferentes contextos en los cuales se desenvuelve el ser humano encontramos por ejemplo el amor que puede ser tocado desde el drama o desde la comedia. La religión tocada también en el documental como en el cine histórico y así, cada género guarda un sin fin de posibilidades inclusive la ciencia ficción que se basa en la tecnología puede resultar una especie de documental, o de película de terror. La importancia de los géneros cinematográficos es justamente poder expresar las diferentes realidades humanas o sus contextos dentro del ámbito del entretenimiento y además ayudan a la creación del filme como tal.

Es importante también reconocer que los géneros cinematográficos trabajan en conjunto y se pueden fusionar en una película.

Diversos pero complementarios, es así como el cine puede hablar a su público, haciéndolo reír a carcajadas o tocando sus puntos más sensibles para explotar en un mar de lágrimas o dejando una incógnita o probablemente haciendo gritar del susto o de la emoción o informando de algo que se desconoce y por qué no tocando el lado oscuro y morboso también.

En fin cada género tiene su particularidad, lo importante es finalmente que puedan hablar con las personas, que puedan mostrar historias y se las pueda asimilar para comprender mejor el mundo que muestra el cine ya que al fin y al cabo es el mundo donde los seres humanos habitan y se desarrollan.

A. La Comedia:

Este género se caracteriza principalmente por su irracionalidad racional, en otras palabras este género propone mostrar diversas situaciones basadas en reales pero con un asentamiento jocoso o exagerado con el propósito de hacer reír. La comedia, expuesta

primero en los escenarios de teatro llega al cine para romper el paradigma del drama ya instalado y posicionado desde 1900 hasta los años 30.

Fue en 1918 cuando el inglés Charles Chaplin fundó su propia productora y pudo abordar diferentes proyectos personales como *“El Chico”*, película muda la cual causó furor en Inglaterra por sus situaciones inesperadas, graciosas y sobre todo con un altísimo nivel de ridiculez.

En Estados Unidos fue Harold Lloyd que formó la imagen mítica de la comedia muda, películas como *“El hombre mosca” (1923)* que con una enorme mímica y reacciones exageradas, sacaron una sonrisa a miles de espectadores.

Pero la comedia en el cine no se estancó en Chaplin y Lloyd, este género realmente causó una revolución en ventas, la gente abarrotaba las salas de cine para mirar las películas. Y fue a mediados de los 60 que México se hace presente en la comedia con el señor Mario Moreno *“Cantinflas”* que logró fusionar situaciones de la vida real con la comedia, sus películas llevaban un mensaje extremadamente positivo que además se quedaba grabado en las retinas y en los corazones de los espectadores. Hasta principios de la década de los 80 *“Cantinflas”* realizó sus películas siendo la última de ellas *“El Barrendero (1983)”*. Pero *“Cantinflas”* no solo fusionó situaciones, también pudo fusionar vidas y profesiones con la comedia ejemplo de esto son sus películas *“El Padrecito, El Patrullero 777, Su Excelencia, El Bolero de Raquel, El Doctorcito”* entre otras siendo así como el cine latinoamericano se hizo presente en la comedia. No obstante en México se constituye una escuela de buen cine cómico, otra de las representantes más destacadas es la muy conocida *“India María”* una mujer indígena mexicana, muy arraigada a sus costumbres que se ve envuelta en diversas situaciones y contextos distintos a su realidad como indígena cuyo resultado es muy hilarante, y son películas como *“La Casa de los Espantos, Ok Mr Pancho, El Que no Corre Vuela”*, entre otras.

Si en la comedia normal sonreír y reír son resultantes buscadas adrede y obtenidas por lo general al plantearse situaciones contrastantes, antagónicas, en la comedia pura, lo que es el cine cómico por antonomasia, lo grotesco, o lo burlesco o la atracana, son su consecuencia. Ésta se consigue por la mímica, por el chiste directo y casi por sorpresa, o

por la reyerta entre adversarios que –como en el cine clásico- se lanzan platos de nata o pastelazos a la cara y destruyen lo que encuentran a su paso, peculiaridad que recibe el nombre de *slapstick*. Pero en su raíz, el *monsense* es la clave del cine cómico, es decir, las situaciones que se plantean con cierta lógica y se resuelven de manera insólita, inesperada, inaudita sin sentido alguno; de ahí la explosión de carcajadas.³⁰

Objetivamente hablando, la comedia es para hacer reír, es una crítica de una situación en particular. Este género cinematográfico nace de la necesidad por mostrar situaciones diferentes a las que se viven todos los días en la cotidianidad o que se vive pero que se la muestra de una manera distinta, y que dispersan la mente del espectador, ese es su objetivo principal. Dentro de las necesidades humanas, el entretenimiento es indispensable, pero este entretenimiento debe ser ágil y fácil de entender, la comedia es la parte del cine de mayor comprensión e incluso no se necesita comprenderla para disfrutarla.

Hablar de comedia en el cine también es inmiscuirse en la necesidad humana de liberación y oxigenación mental. En un sentido estricto la risa se considera como un método de curación humana, recientes estudios han concluido que la persona que se ríe con mayor constancia goza de buena salud y su calidad de vida mejora, la intención del cine cómico entonces contiene un trasfondo muchísimo más profundo que el de hacer reír. Tomando en cuenta las implicaciones de la risa, se puede decir que el cine cómico ha sido y seguirá siendo un instrumento para fomentar el bienestar del público que lo observa.

En efecto, el nivel de entretenimiento conjugado con la atención del público causa un infinito placer al mirar un filme de comedia, sin embargo la popularidad de este tipo de género no solo se expresa por su nivel de hilaridad, sino por como muestra la realidad en un sentido inverso de la que se ve un ejemplo de ello es la película “*Amor Ciego*” narra la historia de un hombre que en el lecho de muerte de su padre, le jura salir solo con mujeres jóvenes, hermosas y de cuerpo esbelto, sin embargo en el transcurso de la película es hipnotizado por un gurú del romance y deja de ver el exterior y se fija en el interior proyectado hacia el exterior y se da cuenta que lo importante no es el aspecto sino los sentimientos, pero para que suceda esto pasa por un sin número de situaciones inesperadas

30. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. *El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón*. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

y cómicas. Entonces el cine de comedia también muestra realidades pero con un tinte jocoso ya que el humor es necesario para la salud de la gente.

La risa podría ser una forma ancestral de comunicación. Según Robert Provine (Psicólogo, Universidad de Maryland)

Como efectos beneficiosos de la risa en el ser humano se puede encontrar que esta libera del temor y la angustia, contribuye a aplacar la ira, contribuye al cambio de actitud mental que favorece a la disminución de enfermedades, favorece la digestión y aumenta las contracciones de los músculos abdominales, facilita la evacuación debido al “masaje” que produce sobre la viseras, aumenta el ritmo cardiaco y el pulso y, al estimular la liberación de hormonas “endorfinas”, permite que éstas cumplan una de sus importantes funciones, como es la de mantener la elasticidad de las arterias coronarias, disminuye la presencia de colesterol en la sangre pues equivale a un ejercicio aeróbico, ayuda a reducir la glucosa en la sangre. Además la risa incrementa la producción de anticuerpos y la activación de células protectoras como los linfocitos o los linfocitos T citotóxicos, que producen la inmunidad celular, importante para evitar formación de tumores.

Si el objetivo principal de la comedia es hacer reír y la risa implica tantos beneficios para las personas, se puede entonces reconocer a la comedia como un género cinematográfico que aporta al bienestar de la gente. Pero más allá de eso, la comedia guarda un mensaje muy positivo, su intención es moralizante y educativa y por lo general en un 99% los desenlaces son felices mostrándose esperanzadora con lo cual la comedia resulta ser un género en la cinematografía que contribuye a la esperanza social y que también funge en el desahogo social mediante la risa.

B. El Drama o Melodrama:

Este es el género más tocado por los cineastas y también el más antiguo especialmente por su alto contenido social y porque las situaciones que él muestra se viven en la cotidianidad. Temas de carácter social, político, económico, romántico y crisis son los más tocados. El carácter universal que posee lo hace el más versátil para utilizarlo al momento de hacer un filme.

El drama o melodrama, es toda composición literaria dialogada, de uno o algunos temas tristes, que tocan las fibras más sensibles de la condición humana.³¹

La característica principal del melodrama es de llevar a la reflexión de ciertos temas o realidades tocando los sentimientos del espectador en una conjugación de emociones y desahogo.

El melodrama por fin, es el cine sentimental, el que suele hacer llorar o cuanto menos humedecer los ojos del los espectadores, sumido en el drama que contempla en la pantalla.

Las historias que lo configuran son visiones <<realistas>> de la vida normal, cotidiana, pozo del cual es fácil extraer todo tipo de episodios dramáticos y trágicos, que el cine trasladará directamente, o bien adaptará de novelas o piezas teatrales apropiadas o de la

31. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

misma vida real, o bien se inventará episodios, que sino sucedieron tal cual se cuentan, al menos se visten de credibilidad porque podían haber existido o pueden producirse.³²

Para entender al melodrama es necesario reconocer que es un género que nace en el teatro por la necesidad de contar historias que lleguen al corazón de los espectadores. Y son autores como Shakespeare, Moliere, Calderón de la Barca, entre otros, que hacen posible este género en las tablas de los teatros creando obras especialmente ligadas a los temas de amor, venganza y auto destrucción como son “*Romeo y Julieta, Hamlet, el Fausto, etc.*”

Fue en el siglo XX, que el cine como industria observó en este género una importante oportunidad para la venta de sus películas, los grandes estudios cinematográficos especialmente en Estados Unidos empezaron a explotar este género lo cual resultó muy exitoso y fueron películas como “*Lo que el Viento se Llevó, El Doctor Zhivago, Casa Blanca, Roma Ciudad Abierta, La Naranja Mecánica.*” Entre otras que catapultaron al cine dramático estadounidense. Sin embargo el melodrama ha sido tan versátil que se lo utilizó en diferentes cines a nivel mundial como por ejemplo el latino americano que en su mayoría son dramas sociales o visiones artísticas de las diferentes realidades que sufría Latinoamérica y con enormes exponentes como Pedro Infante, películas como “*Nosotros los Pobres, El Secreto de sus Ojos, Amores Perros, Los Hijos de la Calle.*” Muestran un enorme acervo de cine dramático en Latino América.

Pero la pregunta es ¿Por qué ir a mirar un filme dramático, si su finalidad es tocar los sentimientos más profundos de los seres humanos?. Ciertamente la industria cinematográfica tiene que ver con el entretenimiento que se lo relaciona con la alegría. El melodrama ciertamente se relaciona con lo contrario, con la tristeza o la desesperación y como se había antes mencionado este género busca mostrar una realidad o realidades extremas que viven o pueden vivir los seres humanos, historias de amor o de crisis sociales o económicas son mostradas en este tipo de filmes, este género se identifica directamente con todas las dificultades de la vida, muestra la lucha de los seres humanos para obtener sus deseos o satisfacer sus necesidades y cumplir sus anhelos.

32. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquín. El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

El infortunio, el dolor, la calamidad, la ironía y diversas situaciones humanas se hacen presentes en este género. La ventaja de este tipo de cine –así como en la comedia- es la capacidad de fusionarlo con diferentes géneros, podemos encontrar películas de drama de carácter histórico como por ejemplo “*Carros de Fuego*”, historia basada en hechos reales. Trata de la preparación de dos atletas británicos para su participación en los juegos olímpicos de París de 1924. El protagonista Harold Abrahams, un joven estudiante de Cambridge de origen judío, desea ganar para que él y su comunidad sean mejor aceptados por la sociedad británica. Otro ejemplo de adaptabilidad de este género es la fusión con la ciencia ficción “*Wall-E*” es un robot diseñado para limpiar la basura que cubre la tierra después de que fuese devastada y abandonada por el ser humano en un futuro lejano. Tras esto se enamora de EVA, una robot tipo sonda que es enviada al planeta para investigar si existen indicios de vida, lo cual significa que el lugar puede ser nuevamente habitado por la humanidad. Una vez que consigue su objetivo y encuentra una planta, EVA se dirige rápidamente a la nave de la que provino, por lo que Wall-E la sigue al espacio exterior en una aventura que cambia el destino de ambos para salvar a la naturaleza y a la humanidad.

Se puede enumerar muchísimos ejemplos de fusión, la importancia fundamental de este género radica en su extrema relación con los sentimientos humanos, son estos los que hacen reaccionar al espectador frente al mensaje que se está observando. Ciertamente el drama no termina siempre en un final feliz, pero su mensaje es esperanzador porque demuestra que las personas pueden luchar por sus ideales, sus objetivos y sus sentimientos, los filmes transcurren en medio de circunstancias complejas y diversas, los protagonistas en el filme se conducen como mejor pueden explotando todas sus capacidades para sobresalir de esa situación adversa.

Para la gestión social es un reflejo,-en realidad para cualquier profesional de la rama social- los dramas sociales se presentan todos los días sean estos colectivos o individuales. El drama es el punto de partida para reconocer las acciones por tomar, lo que se debe hacer en momentos adversos al hombre.

Finalmente la musicalidad dentro de este género también es importante, los filmes más recordados no lo son solo por su contenido sino también por su acompañamiento musical

por lo que también se conoce al género como melodrama que quiere decir melodía y drama a la vez.

Y ¿para qué mirar filmes de este tipo?, ciertamente no existe una respuesta concreta, sin embargo se cree que la gran identificación de la sociedad con este tipo de películas es colosal ya que es un reflejo de los problemas cotidianos o simplemente porque el drama hace soñar a las personas de que luchando y dando todo de sí, se puede llegar a un final feliz no importa todos los obstáculos que se deba pasar.

C. Histórico:

Este tipo de género no es propiamente un género puro, es más bien un género híbrido al igual que el cine documental, tiene esta característica porque depende directamente de otros géneros como el drama, la comedia, la ciencia ficción o el cine erótico. Esta particularidad, existe gracias a que las historias contadas por este género se basan en hechos comprobables y no de creaciones abstractas como los demás géneros.

La irrupción de la poderosa cinematografía italiana en 1910 cuando aparecen los elementos suficientes para hablar de un cine histórico, la aparición en escena de filmes que

combinaban elementos de melodrama, acción y aventuras ambientadas en la antigüedad o bien basada en literatura clásica y son películas como “*Cabiria*” de Giovanni Pastrone (1914) que impactaron no solo en Europa sino también el cine Estadounidense. Directores como Cecil B. De Mille o D.W. Griffith, este con el film “*Intolerancia*” (1916), fueron los primeros en dar al género una mayor ambición. Sin embargo no fue hasta la década de los cincuenta en el que el cine histórico tiene su clímax, son películas de carácter histórico-religioso como “*Los Diez Mandamientos, Ben-Hur o Espartaco*” que hacen estallar el interés por este tipo de cine. El avance en los métodos cinematográficos para ambientar los escenarios, hicieron posible un sin número de realizaciones por lo que este género resultó ser muy popular.

Este tipo de cine se refiere a los biopics, o filmes biográficos; a los filmes religiosos, o hagiográficos; a los filmes <<de romanos>>; a las epopeyas cinematográficas; a las leyendas reales o de ficción (mitologías noveladas); a los relatos sociopolíticos a lo largo de los tiempos, y por último, los bélicos, que adoptan formas tales como filmes sobre guerras, de propaganda (a veces documentales), pacifistas o bien literarios (rememorativos a través de una narración).³³

En el filme histórico, se debe tomar en cuenta y tener cuidado de cómo contar la historia, es importante que todos los datos o situaciones que se muestren, sean respaldados por documentos o por relatos, muchas ocasiones para el realizador, será imposible encontrar esos relatos sea por la antigüedad de la historia que se va a contar en el filme o porque la gente que vivió la experiencia no la quiere relatar. También es importante tener muy en claro desde qué punto de vista se va a contar la historia, ejemplo de ello tenemos a muchas películas acerca de la segunda guerra mundial, en “*El Pianista*” se puede observar una historia relatada y justificada desde el punto de vista judío-polaco, muestra la persecución que sufrieron los judíos y las vicisitudes para sobrevivir. En la película “*La Caída*” muestra el otro lado de la moneda, y justifica el comportamiento de los alemanes nazis hacia sus enemigos judíos. Los dos filmes narran la misma historia, pero desde un contexto diferente, esa es la riqueza del cine histórico que mediante él se puede informar acerca de

33. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. *El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón*. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

los acontecimientos importantes en el transcurso de la humanidad pero desde diferentes puntos de vista lo cual permite un mejor entendimiento y comprensión para el público.

Este género se caracteriza por su tendencia a la especularidad, en forma de un monumentalismo o colosalismo, dado que exige la reconstrucción de un tiempo y unos lugares probablemente desaparecidos o alterados en la actualidad. La fidelidad a la historia, a los hechos y circunstancias tal y como acontecieron, es de obligatorio cumplimiento, de ahí su vertiente didáctica.³⁴

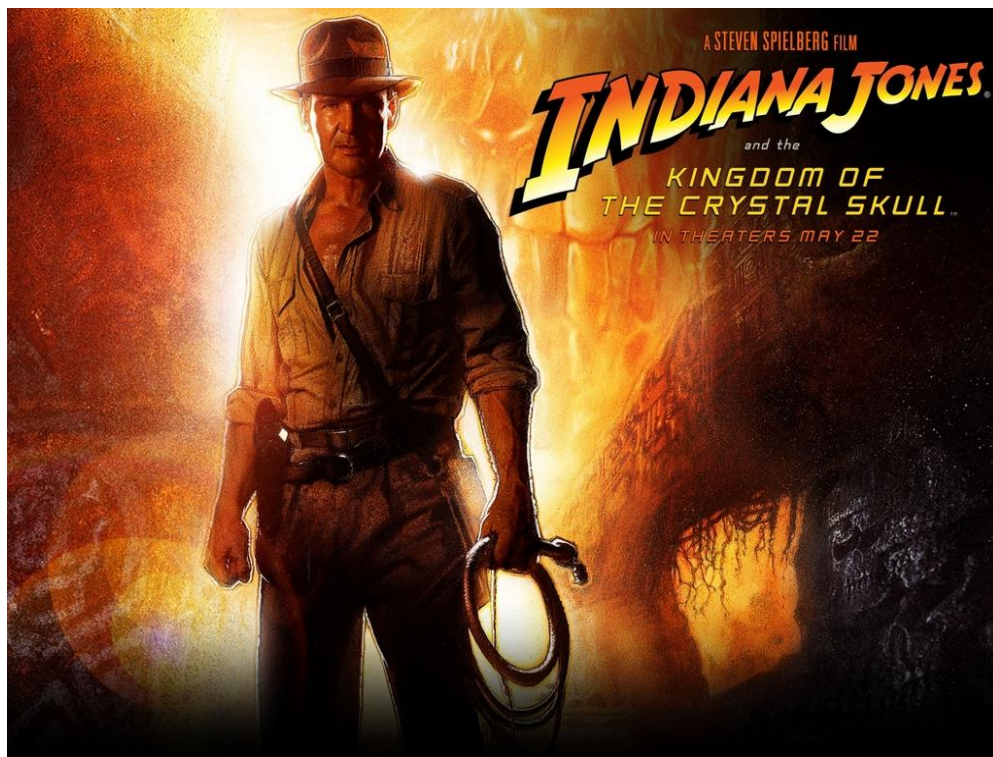
Ciertamente, el conocimiento de la historia es de suma importancia para construir un nuevo futuro puesto que la historia nos muestra los aciertos y los errores que han cometido nuestros antepasados. Lo social, o lo que tiene que ver o afecta directamente al ser humano tiene que ser un motivo profundo de estudio y consideración si es que se quiere no volver a caer en errores –muchas veces fatales- y que comprometen el desarrollo y la vida de las personas.

El cine histórico muestra los hechos como sucedieron y ayuda a la gente a informarse, está en el espectador discernir sobre los puntos de vista de donde se cuenta la historia, como se había mencionado antes se puede contar la misma historia desde un punto de vista u otro contrario, pero sin lugar a dudas eso permite tener una visión más amplia de las diferentes circunstancias de por qué pasaron lo hechos.

Entonces y finalmente se puede mencionar que este tipo de cine provee a las personas de un instrumento de información valiosísimo que no solo es didáctico sino también de reflexión para poder mejorar y progresar el en futuro y no caer en errores del pasado. No obstante no se debe confundir las historias contadas en la gran pantalla con las realidades literales en las que se vive ya que se, es peligroso para el desarrollo de la sociedad.

34. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

D. Cine de Aventuras:

Todo por encontrar tesoros arqueológicos, en *“Full Monty”* seis amigos en el cine es una aventura, cada historia contada por el séptimo arte es una epopeya lo único que difiere es el grado, en *“Recién Casados”* Ahston Kutcher tiene su aventura por conquistar a Britanie Morphie, en *“Indiana Jones”* Harrison Ford tiene su aventura se embarcan en una aventura por salir de la crisis económica en Inglaterra, en *“Salvando al Soldado Ryan”* Tom Hanks, entra a una enorme aventura por salvar a su amigo, o la aventura de un cazador japonés en conflicto con los militares forasteros en una lucha con su envejecimiento y en pos de su supervivencia en la película *“Dersu Uzuala”* etc. Cada película, cada filme es una aventura, este es un género global porque abarca absolutamente a todos los géneros cinematográficos.

Es notorio que el vivir y el convivir de los seres (racionales y no) es ¡toda una aventura!, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, en este o en cualquier mundo.³⁵

35. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. *El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales*. Proyecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

El cine de aventuras, intenta mostrar vidas enteras, se reconoce a la vida como una aventura de cada persona en este mundo. No son los grandes efectos especiales o las enormes epopeyas o el superar obstáculos inimaginables, el cine de aventuras es la muestra explícita de personajes que sirven como ejemplo para el espectador, es un género importantísimo para el séptimo arte porque logra abarcar absolutamente todos los demás géneros en comunión con escenas impactantes e impresionantes que sugieren los aplausos y el deleite del público que acude a mirar una película de este género.

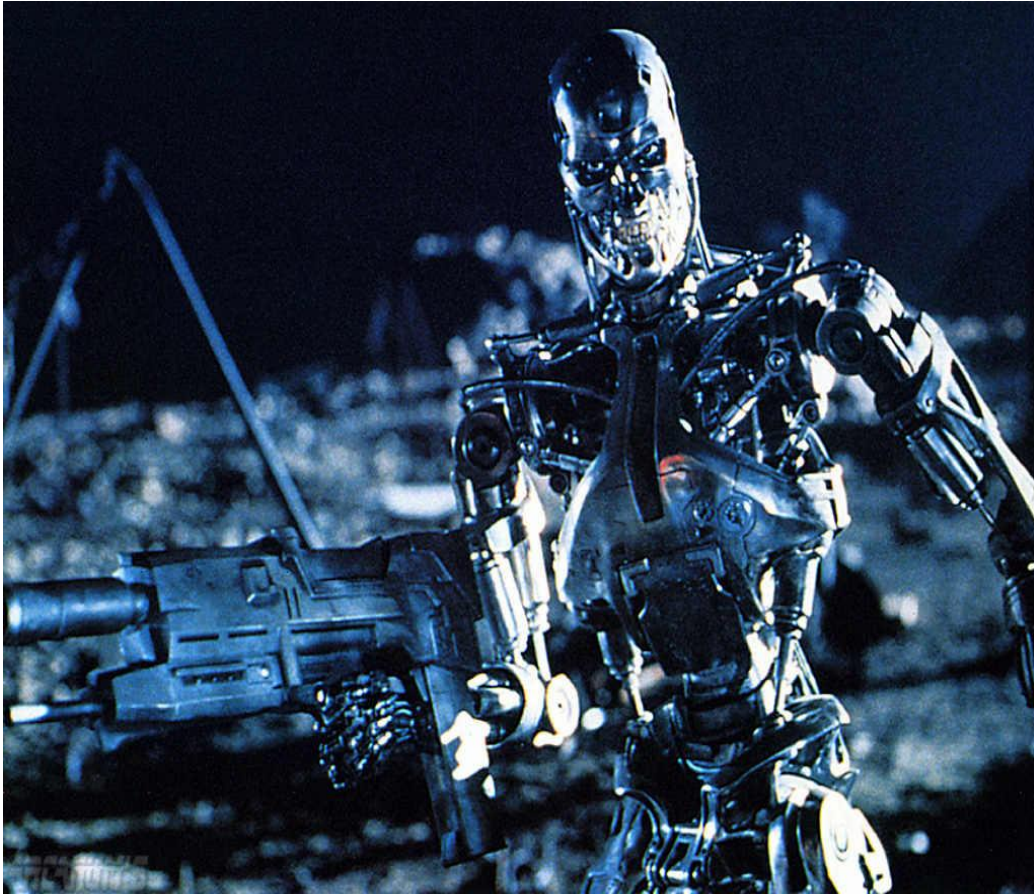
Sin embargo no se puede decir que es un género total porque si bien es cierto abarca los demás géneros, su limitante está en que no siempre logra tener una comprensión extensa como el drama o la comedia ya que intrínsecamente tiene muchos elementos bibliográficos e históricos lo cual no lo hace tan popular pero si muy respetado, Ahora el lo social siempre hay una aventura y es este cine que nos da un reflejo de cómo puede ser esa aventura.

E. Ciencia Ficción:

Es el género más vistoso y elaborado del cine. Este se caracteriza por su alto grado de tecnología y por sus imágenes fantásticas, sus técnicas de filmación son muy peculiares no se utiliza tanto locaciones, más bien se graba en sets con un fondo blanco al mismo que se le da color e imagen al momento de la edición, es un cine más técnico que artístico. Este género nace casi a la par con el cine por eso de la fabulación y la fantasía desbordante. Encabezado por Georges Méliès que fue el precursor de la fantasía y lo ilusorio en el cine y con su película "*Viaje a la Luna*" que es considerada la primera de ciencia ficción en el mundo, abre una enorme posibilidad para un nuevo cine que terminaría siendo –después de la comedia- el más apreciado en el siglo XX, el más explotado en el siglo XXI y el más atractivo a la vista.

La ciencia ficción, es un género literario que parte de las ideas científicas para narrar una historia sobre sociedades futuras o mundos paralelos. El género se ha cultivado tanto en la literatura como el cine. Más exactamente, la ciencia ficción se ocupa de sucesos que aún no han tenido lugar, ofreciendo un análisis racional de sus causas y consecuencias. La ciencia ficción aborda los efectos que los cambios producen sobre las personas en particular y sobre la especie humana en general.

Este género, o bien es un reflejo de un pasado real o imaginario, léase historia; o bien lo es de un futuro real o imaginario, léase futurismo; o bien lo es de un presente real o imaginario, léase amenaza inmediata. También en él la componente visual preside toda acción, gracias a los trucajes y efectos especiales, condimentos indispensables y fundamentales cada vez más en las narraciones, pero igualmente debido a una vestimenta variopinta y unos maquillajes tan apropiados como sorprendentes.³⁶

En la ciencia ficción, los elementos impresionantes sobran, satélites, galaxias, naves espaciales, autos fantásticos, aviones impresionantes, armas nunca antes vistas, seres de otros planetas, súper héroes enmascarados, tecnologías desconocidas, fusiones entre seres humanos y máquinas, tamaños inconcebibles, etc. Son esos elementos los que forjan el mundo del género y los que lo hacen tan atractivo a la vista.

36. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. *El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón*. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

Como la ciencia ficción ha existido desde los inicios del cine, muchos filmes que en su época fueron ficción, hoy son una realidad constante. Un ejemplo de esto es la película del director Stanley Kubrick *“2001: Una Odisea en el espacio”* de 1968 donde el director mostraba como sería un viaje espacial y las vivencias de la tripulación en el año 2001, claro para esa época solo eran sueños delirantes de un cineasta, pero en nuestra época incluso mucho antes de la llegada del año 2000, los viajes al espacio ya eran una realidad y constante especialmente en Estados Unidos y también para sus competidores como Rusia y Francia. En la actualidad, las películas de ciencia ficción no solo muestran un futuro incierto o una tecnología supremamente avanzada, el género se basa en la tecnología y en las circunstancias humanas actuales y las proyecta, es un género más bien futurista, el ejemplo más común de esto es la muy famosa película *“Terminador”* Mitad humano y mitad máquina, el ciborg viaja desde el futuro para eliminar a la madre del General Jonh Connor que es el líder de la resistencia humana contra las máquinas que en el año de 2021 decidieron la extinción de la raza humana, pero este trágico episodio se da porque las mismas personas que trabajaban en los sistemas de defensa crearon la Skynet que es una computadora central para administrar todos los sistemas que sirven a la raza humana. No está muy lejos de la realidad, cada vez las computadoras tienen más poder y capacidad y se está experimentando implantes mecánicos en seres humanos.

Sin embargo el futurismo no es una parte absoluta del género, este tiene la cualidad de introducir historias asombrosas en el pasado apoyándose en la mitología, un ejemplo de ello es la película *“Excalibur”* se trata de la leyenda de El Rey Arturo de Inglaterra que existió en realidad, sin embargo Excalibur era el nombre de su espada mágica la cual consiguió sacándola de una roca maciza en la que estaba clavada, el filme cuenta que él y solo él podía liberar a Excalibur y ningún otro hombre por más fuerte que sea, al liberar la espada, esta le da un poder y sabiduría ilimitada a Arturo para luchar contra sus enemigos y los enemigos de Inglaterra como el caballero negro.

En la actualidad, la ciencia ficción es un componente indispensable en la realización de filmes, la mayoría de películas utilizan componentes fantásticos, cabe mencionar que así como la comedia, o el cine histórico, la ciencia ficción se apoya en los diferentes géneros cinematográficos como el drama, la comedia, el cine histórico etc. Esta cualidad, le ha

permitido al género abordar muchísimos temas, los cuales pueden o no reflejar una realidad o una amenaza para los seres humanos. No obstante, la ciencia ficción es también un aviso de lo que puede pasar a manera de prevención, un ejemplo de esto es la película “*Especies*” la cual previene sobre la fusión de la raza humana con otras razas –en este caso extraterrestres- indica que los seres humanos deben de tener prudencia y tranquilidad al experimentar con la genética, porque los resultados pueden ser funestos. Otro ejemplo de fusión de este género es el filme muy popular y un clásico “*E.T. El Extraterrestre*” cómica y dramática historia de ciencia ficción en la que se muestra a un ser de otro planeta abandonado por su gente en la tierra y que forja una amistad entrañable con un niño llamado Eliot, en el transcurso de la película las situaciones son graciosas, dramáticas y que contiene un mensaje de tolerancia y aceptación a lo diferente.

En efecto, la imaginación exorbitante es la esencia de este género que muestra contextos muy especiales fuera de lo común por lo que lo hace un tipo de cine excesivamente atractivo para el espectador. Ahora bien, si es cierto que se basa en las realidades y las proyecta a contextos increíbles, se debe de tener cuidado al momento de interpretarlo, se debe recordar que la ciencia ficción nos muestra una posible realidad, mas no la realidad literal en la que se vive o en la que se desenvuelve el ser humano, muchas de las ideas expuestas en este tipo de filmes, dan la pauta para seguir realizando investigaciones, en especial en el campo de la tecnología, pero se debe de ser conscientes que esta tecnología tiene que servir para el beneficio de la humanidad, no para su destrucción o su aislamiento.

Entonces la ciencia ficción es un genero valioso, no solamente para el cine, sino también en el ámbito social, ya que puede ayudar a tomar decisiones las cuales pueden ser importantes para el desarrollo de la humanidad, informa de los posibles peligros e indica –mediante las leyendas- cuales fueron los posibles errores del pasado para no volverlos a cometer en el presente o en el futuro. No obstante se debe recordar siempre que aunque sea una exposición de hechos reales o posibles acciones, la ciencia ficción, es eso es ficción y como ficción se la debe reconocer como la creación impresionante de uno o de varios realizadores que fomentan al cine en su espectáculo que está dentro de la rama del entretenimiento, y finalmente ese es su objetivo, entretener las personas que se quieren relajar, mirando una buena película.

F. El Documental:

Es también llamado el otro cine, elementalmente sus componentes son los mismos que en los demás géneros, se tiene un guión, procesos de filmación, diálogos, y scrip, pero no es una creación desde la imaginación de los realizadores, es una creación basada en los hechos o acontecimientos reales que suceden en el mundo o dentro de un entorno, es un cine informativo.

Contrario al argumental, trabaja sobre la realidad o la representa; de ahí surge el <<punto de vista>>, un concepto presente en toda obra, pero todavía más en ésta tan específica, en la que se parte de una materia prima <<objetiva>>, que al elaborarse según objetivos concretos adquiere la condición de <<subjetiva>>, la del autor o autores del filme (productor, director, guionista), lo que permite elucubrar sobre la dicotomía objetividad/subjetividad inherente a todo trabajo de creación que combina elementos

icónicos y sonoros extraídos de la realidad misma, tal como se presenta o como es, al menos en apariencia.³⁷

Las primeras nociones de documental, nacen conjuntamente con el cine, los hermanos Lumière empiezan a filmar actividades humanas no solo en Francia sino en todo el mundo, las mismas que empezaron a exhibir a manera de informativo en la ciudad de París. Sin embargo fue en la época de 1910 cuando la importancia de este género se vitalizó con la película “*Nanuk, el esquimal*” película de Robert Joseph Flaherty que fue exhibida en 1922, antes de esta, hubieron muchos excelentes intentos por documentar realidades – especialmente sociales- que servían como un informativo a las personas sobre los diferentes acontecimientos en el mundo.

De alguna manera relacionado con la historia –ya que se basa en la realidad- se lo siente sobre un acontecimiento presente o sobre realidades o hechos actuales, de ahí que el género sea una obra más caliente o más fría de la historia de aquel momento. Este género tiene que ver mucho con el cine histórico, y el punto o visión del autor sobre los hechos es de infinita importancia, los ejemplos más importantes se pueden encontrar en los documentales históricos, por ejemplo “*El Secreto*” documental basado en un libro, fue realizado por gente con un altísimo positivismo, el filme fue un éxito con record en ventas a nivel mundial, sin embargo, muchas personas le dieron otro sentido al mensaje que pretendía dar el filme y lo usaron de manera nociva y negativa. Otro ejemplo de este son los documentales sobre la segunda guerra mundial, no es lo mismo la visión estadounidense que la visión nazi o alemana, es por eso que los dos pueden contar los mismos hechos pero con connotaciones distintas y obviamente diferentes justificativos.

La dualidad constante en el documental es un asunto que se debe de tomar muy en cuenta al momento de discernir sobre el tema expuesto por el filme ya que este busca recopilar los hechos, mas no la verdad, la verdad surge desde la mente de cada realizador en particular, cada uno de ellos expone su verdad que puede ser correcta o incorrecta pero dentro de sus correspondientes juicios de valor no se la puede criticar puesto que cada punto de vista es una imagen de los hechos.

37. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. *El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón*. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

Este género cinematográfico, toma una connotación bastante peculiar ya que se puede subdividirlo en sub géneros o géneros híbridos, un ejemplo de ello es el “Reportaje Cinematográfico”, este se lo conoce especialmente por sus contenidos acerca de temas biológicos y antropológicos, mundialmente, se reconoce a la Asociación de Geografía Nacional de los Estados Unidos, “National Geographic” como la mayor productora a nivel mundial de reportajes cinematográficos, los cuales están llenos de información objetiva y que su principal fin es de información, un ejemplo de este tipo de documentales, son trabajos como “*Un Cuento polar*” es un reportaje de la vida de una osa polar recién nacida en el ártico, también podemos nombrar al reportaje documental “*Planeta Tierra*” Reportaje completo y extenso acerca de la situación vital actual del planeta, como ha incidido el hombre y que está pasando con las especies de animales y plantas que aún conviven con el hombre y termina con una proyección acerca de la vida en el planeta en los próximos cien años.

Otra parte o subgénero del documental es el “Docudrama”, el cual surge en la década de los sesenta en la televisión británica, sus propulsores fueron Meter Watkins, Ken Brownlow y Ken Loach, estos dos último la misma persona, que quisieron darle un giro a lo que era el documental común y que sufrió una seria controversia, el docudrama como su nombre lo indica es un documental, pero falso o fingido, se trata de personificar o dramatizar situaciones reales o de carácter documental en donde existe un fuerte contenido de crítica social e historia, lo que justificaba el hecho de emplear actores, de este género, más que el cine, se benefició la televisión y del docudrama derivó el boom televisivo de finales del siglo XX y comienzos del XXI llamado el “*Reality Shows*” los cuales ponen a personas en situaciones extremas sin guiones esta vez para mirar su desenvolvimiento, el ejemplo más claro de esto es “*The Big Brother o El Gran Hermano*” en donde 12 participantes entran a una casa con recursos limitados y son monitoreados y filmados todo el tiempo, causando morbo en el público que mira este tipo de programas.

Aparte de variantes o subgéneros, el documental también tiene especializaciones como puede ser turístico, submarino, técnico-científico, de alta montaña, primatología, educativo-didáctico, cine antropológico y etnográfico etc. Los alcances de este género son inmensos y no requiere de incurrir en costos supremamente altos.

Se puede decir también que el documental es un modo de materia prima para la investigación, puede ser el punto de partida para ahondar en un tema específico o varios temas. Se puede también contar con el documental como un medio informativo y didáctico de aprendizaje. La realidad se manifiesta en su total expresión en este género, es literal, los mismos acontecimientos tal y como pasaron o como suceden se cuentan en el documental. Sin embargo se debe de tener cuidado al momento de interpretar toda la información brindada por este género, se debe recordar que los hechos siempre tendrán un efecto que puede ser positivo o negativo.

Socialmente hablando, hablar del cine documental, es hablar de la grandes potencialidades del cine para la investigación la cual es de vital importancia para acrecentar el conocimiento, cada vez, que se mira un documental, se aprende algo nuevo, se refuerza un conocimiento o se oxigeniza algo que ya se sabe pero que no está muy claro. El objetivo principal de este género es la constante actualización de conocimientos, no solo para las personas que lo realizan sino también para los espectadores que lo miran. Lamentablemente no es un género de entretenimiento comercial por lo que se ha retirado muchísimo del cine pero muy expuesto en la pequeña pantalla de televisión ocupando eso si espacios y horarios preferentes.

Sin duda esta es la parte del cine que se conecta directamente con el hombre, lo estudia, él y su entorno son los protagonistas principales, importante cualidad para tenerlo en cuenta en los diferentes procesos de desarrollo que se realiza ya que no solo informa, sino también que instruye

G. Cine Filosófico:

Más que un género es un subgénero ya que se lo puede apreciar dentro de la comedia, el drama o la ciencia ficción. Se trata de cine que se encarga y trabaja sobre los valores existenciales del ser humano, de sus concepciones y de su cosmovisión.

Este tipo de cine suele ser subjetivo y a la vez vivencial “realidad interior”, es una introspectiva de la realidad o de las diferentes realidades humanas y psicológicas que el protagonista del filme se encuentre pasando.

El cine filosófico requiere de un alto grado de entendimiento de la psicología humana, este género, se adentra no solo en cuestiones vivenciales, sino también en el universo psíquico de los protagonistas o personajes del filme, algunos ejemplos de esto son los trabajos de realizadores como el sueco Ingmar Bergman (El cine de la persona), el danés Carl Theodor Dreyer (El cine del alma), el francés Alain Resnais (El cine de la memoria), el italiano Michelangelo Antonioni (El cine de la incomunicación), el ruso Andrei Tarkovski (El cine de la trascendencia), y por último el polaco Krzysztof Kieslowski (El cine de la espiritualidad).

El cine Filosófico también es muy tocado por países del lejano oriente como el Japón, filmes, especialmente dedicados a las artes marciales, toman tintes filosóficos e ideológicos, un ejemplo de esto es el mundialmente famoso filme de producción mixta americana-japonesa “*Ana y el Rey*” excepcional filme en que muestra el choque de dos culturas, la inglesa antigua y la siamesa, del enorme y próspero imperio de Siam – actualmente Vietnam-.

Otro ejemplo de esta clase de cine se ha dado muchísimo es España y América Latina, y son películas, como “*Por la Libre*” película mexicana que muestra la lucha entre dos jóvenes primos por cumplir el último deseo de su abuelo y por concederlo pasarán de la pelea total y la enemistad, al acuerdo y la amistad fraterna. “*En Tierra*” película española sobre un fumigador con doble personalidad que se debate entre el amor por dos mujeres. Sin embargo, Hollywood, no ha dejado atrás este tipo de películas y son filmes como “*The Insección*” que muestra a un psicólogo que se ve obligado a hipnotizar de manera profunda a sus pacientes para poder encontrar la cura a sus males.

Pero el cine filosófico también es un punto de partida para formular nuevas y mejores teorías, sirve de ejemplo para reformular cosas que tal vez no estén correctamente planteadas, es una mirada al interior del ser humano o es un intento por descubrir el subconsciente del hombre y sus potencialidades.

La filosofía ha sido parte de la humanidad, prácticamente desde su nacimiento, las diferentes formas o maneras de pensar han sido una lucha constante en la vida de los seres humanos, no se ha llegado a acuerdos ni a consensos, y los pocos que se han logrado no son suficientes para resolver los diferentes problemas que tiene la humanidad. El cine filosófico lo que intenta es recopilar la mayor cantidad de pensamientos y posiciones para buscar una forma de empatarlos mediante el arte. Es importante entonces reconocer el aporte de este género cinematográfico para el desarrollo humano.

Finalmente y en efecto, el séptimo arte se encuentra bombardeado por un sin número de filosofías y de posturas, y es eso mismo que lo hace tan rico en posibilidades para la realización de filmes, pero si esos mismos filmes tienen una carga filosófica son de mejor utilidad ya que permiten una mejor y más profunda reflexión del espectador.

H. Erótico:

Al igual que el filosófico, no es un género puro, sino un género híbrido, una película de drama puede ser también erótica, lo mismo una de comedia o una de ciencia ficción. El cine erótico trata y toca la sexualidad, el sexo en sus filmes, es el género menos explotado en el séptimo arte por su alta muestra de imágenes de contenido sexual, homo sexual y trans sexual.

El cine erótico tiene su cuna en España, en la década de los 70, gracias a la influencia del movimiento Hippy que se dio en Estados Unidos y que profesaba una liberación humana en el aspecto filosófico y sexual, esto dio la pauta para que España ponga su toque de distinción es este tipo de cine. Películas con títulos muy subgerentes como *“Entre las Piernas”*, *“Vida, pasión y amores de María la Tarántula”* los que hicieron posibles la evolución de este género. En estados Unidos, sin embargo, el boom del cine erótico no llegó sino hasta la década de los 90 con fuertes producciones como *“Show Girls”*,

lamentablemente, el cine estadounidense confundió el erotismo con el componente pornográfico, es este punto se debe decir que lo erótico es un culto a la sexualidad y al placer que esta causa, lo pornográfico por el contrario crea un culto al libertinaje y al morbo sexual, por lo que este género no fue tan aplaudido en Norte América. Por otro lado en América Latina, el erotismo fue expuesto pero de una manera mucha más conservadora que en España o en Europa. Asia por su parte no ha mostrado un gran interés en este tipo de cine, especialmente por la influencia musulmana que tiene este continente.

El componente sexual, ha sido un tabú durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, el cine ha intentado tocar este tema de una manera estética y artística, se debe comprender que el sexo es un componente necesario y vital en la vida de los hombres y las mujeres, el sexo es el método de reproducción humana y animal, además el acto más placentero que existe.

La intención del género erótico recae en la intención de educar y de informar al espectador acerca de su sexualidad pero de una manera diferente.

Dentro del género erótico, las situaciones, posiciones y ambientaciones extremas reciben en todo el mundo una distintiva X que hace relación a sexo.³⁸

38. ROMAGUERA I RAMIÓ Joaquim. El Lenguaje Cinematográfico, Gramática, géneros estilos y materiales. Proyecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Madrid, 1999. Segunda Edición.

Es importante reconocer a este género como un elemento valioso de la filmografía, es también llamado el género oscuro ya que en la mayoría de naciones se lo exhibe con un carácter de restringido, es decir que solo personas adultas, mayores de edad, lo pueden disfrutar. No obstante el género es una herramienta de alto valor didáctico y cultural, la sexualidad es bueno conocerla y explorarla para entender sus riesgos y beneficios. El cine intenta realizar un aporte a la didáctica del sexo mediante este género, su objetivo no es crear el morbo, sino tener una visión más completa de la sexualidad del hombre.

3.2. Lo que el Cine Dice.

Desde sus inicios, con la primera proyección de imágenes en movimiento, realizada por los hermanos Lumière en 1895, se abrió un nuevo mundo de posibilidades creativas que pronto superó la función puramente científica o experimental que se había otorgado al cinematógrafo. Georges Méliès inventó el truco, y con él nació el espectáculo del cine.³⁹

En efecto, la posibilidad de mirar imágenes en movimiento proyectadas en una pantalla, abrió las puertas a un mundo infinito de conocimiento y de información que se podía compartir. La invención del cinematógrafo no solo creó una industria o un espectáculo, sino también creó un medio de comunicación para trasladar información de un lugar a otro y también para proyectar todo lo que la imaginación pudiera crear para el deleite del público.

Fue un día 28 de diciembre, de 1895, en París, en una avenida, se concentraba un grupo de gente ante la entrada de un pequeño local en el que se anunciaba la presentación de un nuevo invento <<CINEMATÓGRAFO LUMIÈRE>> “Entrada, un franco”, y fueron treinta y cinco las personas que se dejaron arrastrar por el enigmático cartel, y desde entonces cada día aumentaba más y más gente en los espectáculos, el cine había nacido, había nacido la magia.

Conjuntamente con el nacimiento del cine, nació otra forma de expresión artística, la creación de diversas situaciones para representarlas, fue y ha sido una manera de comunicar

39. El Mundo del Cine, los grandes mitos del séptimo arte, Enciclopedia Océano, Grupo Océano Editorial, Milanesat 21 -23 Barcelona – España, 1998.

ideas, emociones, sentimientos, mensajes, etc. El cine abrió campo para que de una manera artística se haga campaña política, se cuente la historia desde cualquier punto de vista, inspire sentimientos, un sin número de posibilidades, es así como habla el cine, brindando al público un sin fin de contextos mediante la inventiva, la imaginación y la creación.

Para el cine todo el mundo es un escenario, cada lugar cuenta o es capaz de contar una historia o de mostrar una situación, la llegada de un ferrocarril por ejemplo muestra la expectativa de quien espera con impaciencia a ese familiar o esa persona especial, la puerta de salida de una fábrica muestra el cansancio de los obreros después de una jornada de trabajo y sus deseos de llegar a casa para saciar su hambre y su sed y estar con su familia, todo es un escenario, y el cine habla por medio de escenarios, muestra las realidades en las que se vive tanto en un lugar como en otro.

Pero al mismo tiempo el cine es un viaje hacia lo imposible, lo fantástico, se adentra en la mente del creador de un filme, el cine no solo ha servido para captar la realidad, sino también para plasmar las fantasías humanas por más locas que estas sean. Este descubrimiento se debe a un mago llamado Georges Méliès, uno de los primeros espectadores del cinematógrafo Lumière, y fue un descubrimiento realmente asombroso, desde las incipientes películas de ficción hasta las más grandes odiseas intergalácticas, se pueden plasmar en una pantalla de cine. Así también se comunica es séptimo arte, brindando un espacio para la imaginación.

Más allá de una aventura o de una expresión, el cine ha logrado lo que no ha logrado ningún otro espectáculo, eso es unir a las personas, esto se da porque el séptimo arte tiene la cualidad de ser un espectáculo vistoso, nada costoso, satisfactorio y de fácil acceso, en muchos casos incluso es hasta gratis como por ejemplo en la televisión abierta, o cuando en la escuela o colegios hacen exhibiciones de películas para sus alumnos. No se debe viajar mucho tiempo ni largas distancias para estar en una sala de cine, incluso en la actualidad, existen salas en casi todos los centros comerciales.

Ahora bien el componente de unión del cine se basa no solo es la factibilidad, sino también en la universalidad. Como el cine se ha dividido en géneros, existe uno para cada gusto y para cada ocasión, existen filmes para mirar junto con los niños, otros para disfrutarlos

junto a una pareja, otros que se miran de mejor manera con amigos y muchísimos que se pueden mirar con amigos, pareja, hijos, familia. La riqueza cultural que contiene el cine es infinita lo cual lo hace universal y apto para que todo el mundo lo disfrute.

El mensaje del cine no es uno definido ni establecido, eso dependerá de cada filme, de cada realizador, de cada idea plasmada en la pantalla, estas ideas pueden ser esperanzadoras o pesimistas, de tranquilidad o de alerta, de alegría o de dolor, de claridad o de oscuridad, pero finalmente ideas, ideas valiosas que aportan a la sociedad porque cada filme enseña algo o muestra una intención, quedará en la subjetividad de cada espectador utilizar esas ideas de buena o mala manera.

No obstante, el séptimo arte es reconocido a nivel mundial como una fábrica de sueños, las historias contadas por el cine han trascendido desde sus inicios. Esto se da por el alto contenido de valores y anti valores que el cine muestra, es gracias a esta dualidad que es tan popular; el bien y el mal mostrados en su esencia y en muchos casos en todo su esplendor. El cine provoca sentimientos, provoca la solidaridad con el héroe, la repulsión hacia el villano o incluso al sentido contrario repulsión hacia el héroe y admiración hacia el villano, el séptimo arte ha logrado tocar las emociones más profundas de los espectadores y ha logrado fusionarse con otros tipos de arte como la música. No solo es una industria y un espectáculo, es también un generador de economía ayuda a otras industrias y ellas ayudan al cine, por eso también es un ente integrador.

El cine habla un lenguaje social para que el espectador lo pueda comprender con más facilidad, los filmes tienen –salvo casos excepcionales- un alto componente de sencillez y simplicidad, pero al mismo tiempo gran carga artística e imaginativa, la ventaja del séptimo arte es que se pueden contar historias complicadas de una manera clara, entendible y amena, es tanta la factibilidad para realizar un filme que se pueden realizar trabajos basados en libros de difícil comprensión literaria y plasmarlos en la pantalla de una manera totalmente entendible un ejemplo de esto es “*La Odisea*” película basada en la novela del autor griego Homero y estelizada por Ardman Azhanche.

En efecto el mensaje global del cine es que cada persona puede ser o realizar lo que ella quiera ser sea un héroe o un villano, un enamorado o alguien que odia, eso es lo que

manifiesta el cine, se puede hacer cualquier cosa que se tenga en la mente o en el corazón, sin duda no se puede ser un extraterrestre, pero se lo puede personificar y con el tiempo se podrá también construir máquinas con inteligencia propia o robots que sean ladrones, borrachos, fumadores, apostadores y mentiroso como en la película *“El Gran Golpe de bender”* basada en la serie de televisión futurama. No existen barreras para el cine, todo se puede hacer y todo lo puede decir, fomentar la imaginación y la inventiva eso es lo que el cine expresa en su esencia.

3.3. Aplicabilidad del Cine a Nuestra Realidad.

Los alcances que tiene el cine son muy extensos y valiosos, estos alcances se aplican para todas las sociedades. El fenómeno del séptimo arte tiene como particularidad, tomar como escenario a todo el mundo, en cualquier parte del globo, existen potenciales enormes para realizar filmes.

Ahora bien la realidad es algo que rodea al ser humano todo el tiempo, pero esa realidad, está mezclada con los deseos y los anhelos humanos, el cine es un reflejo de la realidad y a la vez de esos anhelos que son también reales, un filme de enamorados, refleja o muestra la intención o el deseo de estar con alguien, uno de guerra muestra una realidad que ha sido constante en la sociedad o porque no un deseo de venganza o de lucha, en fin todo puede ser realizado, transmitido e interpretado.

Hablando en términos generales, los seres humanos, necesitan verse reflejados, y eso es lo que hace el cine, reflejar las vidas o los sueños de las personas, más cada sociedad es distinta y el séptimo arte ha logrado tocar a cada una de esas sociedades, es por eso que cada nación en el mundo ha intentado realizar cine con sus propios productores y realizadores. Obviamente el éxito industrial lo han conseguido solo un número limitado de naciones que han transformado al cine en una gran industria.

El Ecuador, no ha sido ajeno al séptimo arte, sin duda no se tiene una industria consolidada como en Argentina, Colombia, México, Europa o Estados Unidos, sin embargo y especialmente en la última década, el país ha hecho grandes esfuerzos e intentos muy interesantes para fomentar el cine nacional.

El estilo de cine Ecuatoriano, ha plantado sus bases en elementos culturales y nacionalistas en primer lugar, para después extenderse a combinar géneros. Es interesante ya que la mayoría de películas ecuatorianas –sean estas de cualquier género- muestran una radiografía del país, de sus gente, de sus costumbres, de su gastronomía, de sus problemas y de sus dramas. Películas ecuatorianas incluso premiadas en el exterior, un ejemplo de esto es “*¿Qué tan lejos?*”. Es la historia de una muchacha que sale a buscar a su amado desde Quito hasta Cuenca, su viaje lo hace en autobús, a mitad del viaje se encuentra con una muchacha española que quiere conocer al Ecuador y se encuentra con que las carreteras están interrumpidas por disturbios de manifestantes en contra del gobierno “una típica realidad nacional”, y las dos se juntan para llegar a Cuenca, en el camino se encuentran con un gomelo “muchacho con mucho poder económico que se cree más que los demás”, un actor Hippie, un Dj, viajan por todo el Ecuador mostrando cada particularidad y cada exageración del país. Una comedia ecuatoriana es también “*Viagra*” historia de una pareja en la luna de miel de sus bodas de planta, que buscan reencontrarse con el placer sexual pero él tiene una disfunción eréctil, adquieren las pastillas viagra pero las pierden durante el viaje, entonces recurren a ciertos métodos como comer caldo de tronquito, jugo de borjón, hacen rituales espiritistas, adquieren velas mágicas etc, para después darse cuenta que nada funciona y que olvidaron las pastillas en el auto, esta película muestra mitos y creencias del ecuatoriano que es muy fiel a su mundo mágico-mítico. Últimamente, el cine Ecuatoriano ha tenido un valioso repunte gracias a las ideas de realizadores y a las academias que se especializan en formar personas en todas las técnicas del séptimo arte, cada película ecuatoriana ha tenido un valor agregado, este valor se encuentra en la fuerte carga de emociones y de descripción nacional que tiene nuestro cine, lo cual es muy valioso para dar a conocer al Ecuador, sin embargo no llega a tener ese tinte tan comercial como para crear o fomentar una industria, esto ha limitado mucho a los realizadores ya que sin bien hacer cine para los países industrializados no es caro, para los productores y realizadores nacionales es un enorme esfuerzo ya que los costos en los que se incurre son altos, es por eso que se ha acudido a la empresa privada para que auspicie las producciones o utilizando la técnica del acolite (Trabajar sin paga).

Más allá de todas las dificultades técnicas y económicas, el cine en el Ecuador ha sido una realidad, sin embargo, se debe oxigenar las ideas para que se lo pueda apreciar no solo internamente, sino también en el exterior. Realizar un cine más comercial, fomentará el crecimiento de la industria y el Ecuador podrá ser más conocido por medio de la pantalla grande. Al hablar de un cine más comercial, se habla de una muestra más global de diferentes tópicos, no solamente de realidades nacionales, sino también partiendo desde el punto de vista hollywoodense, el cual ha logrado plasmar en su cine un sin número de temas entretenidos y de reflexión no solamente para el público estadounidense sino también para los diferentes tipos de espectadores que existen en el mundo. Es de esa misma manera en como el cine ecuatoriano tiene que abrirse paso, no solo tocando temas de índole local, sino también global.

Sin lugar a dudas, el cine es aplicable a cada país en el planeta, cada cual tiene su estilo para producir filmes. Además para el público, ir al cine es la manera más económica de entretenimiento por lo que lo hace un espectáculo global al que asisten millones de personas, y por otro lado no se necesita recorrer grandes distancias para disfrutar de una buena película.

Finalmente, todo en el cine es una locación, en cualquier parte se puede filmar una escena o una película, no existen límites donde el séptimo arte no pueda llegar

CAPÍTULO 4.

4. Aportes del Cine a lo Social.

4.1. El Cine y su Importancia para la Sociedad.

El cine ha sido el reflejo social más importante del siglo XX, muchas veces la ficción ha superado la realidad, sin embargo es el reflejo de la sociedad, incluso nos muestra realidades anticipadoras como advertencia, también representa el simbolismo de la cultura, toca incógnitas y temores, intereses o anhelos.

La trascendencia de generación a generación del séptimo arte transmite la cultura, muestra que paso antes de estar aquí.

El cine además es una inmensa e infinita fábrica de sueños, el ser humano puede dejar o plasmar su testimonio de existencia por medio del cine, es la representación del hombre y su entorno.

Además el séptimo arte es una fuente de ideas infinitas, cuantas veces se ha visto una película y se han formado ideas en la mente o de esa película se ha sacado ejemplos o se ha basado para hacer un trabajo.

Es un medio de identificación propia, con un súper héroe, o alguien que se muestra desamparado o la identificación con el amante traicionado o el hijo incomprendido o por qué no con el villano y malhechor, en fin el cine toca todos los aspectos humanos.

Ahora no hay que olvidar que el cine nació con el fin de entretener mediante la comunicación o la transmisión de las ideas. El cine es para entretener, para llevar por dos horas a la relajación y ayudar a olvidar diferentes problemas, sacar una sonrisa o hacer llorar o gritar del susto, ese es su objetivo tratar de hacer la vida un poco más agradable.

4.1.1. Cine y Ser Humano.

El cine lleva consigo el hacer compartir de una odisea, la cual representa a la humanidad. Sin embargo, la vida cotidiana, cargada de por sí de sufrimientos y combates, las crisis financieras y sociales, las guerras, la miseria, todos los flagelos que se originan ante una cierta situación del mundo inflingen su trazo en los diarios destinos de la humanidad.

El cine siempre atento –desde su nacimiento- a la frágil condición humana que sorprende bien en lo cotidiano y en los momentos de crisis, sin duda pone ante nuestros ojos los rasgos familiares de nuestra vida. Es en este punto en donde el cine adquiere un nivel ético y ejemplar en la medida en que descubre el sufrimiento o la alegría universal de los hombres.

La cualidad de entrelazamiento directo del cine con el ser humano es que el séptimo arte tiene la cualidad de comprender y explicar con todo rigor los sentimientos de los hombres pero de una manera estremecedora. El grado de valoración hacia el ser humano es tan alto que el cine no tiene problemas en tocar las cosas más banales de la cotidianidad, hasta el drama humano más denso y profundo conformando así un lenguaje de entendimiento directo con las diferentes circunstancias y contextos en los que se desenvuelven las personas en un mundo continuamente cambiante, y que en él el séptimo arte funciona como un instrumento de entrelazamiento para las personas.

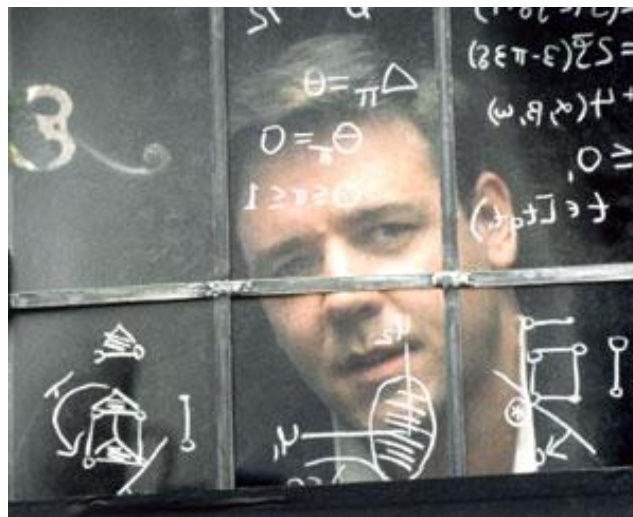
Factores de sociabilidad históricos o fantasías que nacen del imaginario son reflejos plasmados en las pantallas con los cuales existe una identificación, el personaje de acción o el de terror, el monstruo o la princesa son seres que habitan en el sub consciente que salen reflejados en las manifestaciones artísticas de los diferentes filmes.

El ser humano necesita de una constante motivación para poder sobre salir y sobrevivir en un mundo cada vez más conflictivo y competitivo, el cine abre una puerta para el relax social y humano, es un espacio de entretenimiento que busca el descanso y la distensión de los problemas de la gente. La gratificación humana es el motivo de su nacimiento y el motivo de su alcance universal y el motivo de que seguirá por muchísimos años más inventando, reinventando, actualizándose, mejorándose para beneficiar a su cliente más grande, el hombre.

4.1.2. El Cine como Ejemplo.

Hablar del cine como un factor ejemplificador, es hablar de todo ese transporte de valores y antivalores que él trae, al decir antivalores no se pretende traer a colación cosas nocivas o malas sino que se pretende reconocer que las realidades que transporta y que se ve obligado a meter en las películas hacen que sea inevitable nombrarlas.

Para contar una historia, el cine se basa siempre en los polos opuestos, en el bien y el mal, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el rencor y el perdón, etc. Más allá de lo que el cine dice es como trasciende en los espectadores, el aceptar que el cine habla de la cierta o ciertas filosofías, es aceptar que sirve de referencia directa para el espectador de una película. En otras palabras el cine siempre reflejará las realidades o las fantasías y todo dependerá del criterio del espectador de la manera en que cómo toma este el mensaje que nos da una película.

Sin duda la distorsión o comprensión directa y clara del mensaje de un film es una responsabilidad del espectador. Ahora bien no se puede olvidar la responsabilidad ulterior del realizador de esta película hay que reconocer –y esto es muy importante- que el producto final es responsabilidad entera del que crea la película, sin embargo no se puede satanizar a los productores de la misma ya que ellos se basan en una idea, la cual es la creación intelectual de una o varias personas que buscan dar un mensaje, y ni en este aspecto se los puede juzgar ya que el imaginario humano es infinito y sobrepasa las normas de la realidad.

“El cine tiende a obedecer a la ley de cierto compromiso popular, que reduce necesariamente la complejidad morar a meras luchas entre el bien evidente y el mal flagrante, o bien entre inversiones irónicas de ciertos valores.”⁴⁰

40. CAVELL. Stanley. El cine, ¿puede hacernos mejores?, Katzeditores. 1926, Latingráfica, junio del 2008. Buenos Aires-Argentina.

No se debe confundir entonces el valor artístico del cine con su mensaje hay que recordar siempre que el cine es una vía para que el desarrollo comunique sus planes pero él nació para comunicar y entretener, está en nosotros los espectadores saber reconocer los “buenos” y “malos” ejemplos que el cine nos brinda.

El criterio de operacionalidad del cine es su capacidad de soportar enormes críticas pero a la vez recibir grandes elogios, el cine es la más reciente de las artes clásicas tomará muchos años para que este pueda servir completamente como ejemplificador, recordemos que la evolución del cine va a la par con la evolución del hombre y justamente es no será hasta que el hombre evolucione en que el cine podrá hacerlo.

4.1.3. Desahogo Social Mediante el cine.

Considerando que el cine se lo utiliza como entretenimiento, como un desahogo, el entretenimiento causa una distensión social, la cual es necesaria para evitar conflictos dentro de una sociedad. Las actuales realidades y el ritmo de vida laboral y familiar, sumando a eso el alto nivel de competitividad social han provocado que las personas contraigan mucho más fácilmente el llamado stress, que es una enfermedad de carácter físico-mental que disminuye las capacidades de las personas para realizar sus labores y tener una buena salud.

El cine es un medio de entretenimiento con el cual la gente se puede quitar el la presión de su ritmo de vida, en otras palabras, como el cine es un espectáculo que llega y se identifica socialmente con la gente, se convierte en un factor de satisfacción, el mismo que provoca una distensión en los sentidos y aleja por un momento a la gente de su realidad cotidiana provocando un desahogo social.

La identificación social con los personajes mostrados en las películas, provocan en nuestro subconsciente satisfacción, la cual es canalizada por nuestro lado consiente provocando una sensación de tranquilidad y de liberación. El identificarse con una película, significa hacer a un lado la realidad constante y sumergirse en un mundo que provoca un sin número de sentimientos, inclusive, en películas que hacen llorar, se puede desahogar sacando algún sentimiento de dolor que se lo canaliza por medio de la película, el cine ayuda a aflorar los sentimientos, sin importar cuales sean, lo cual ayuda al desahogo.

Ahora bien el desahogo social mediante el cine no solo se muestra en el receptor, sino también en que el séptimo arte tiene una capacidad inmensa para mostrar realidades sociales que se pueden denunciar por medio de él. El querer hacer una denuncia por medio del cine o de mostrar una realidad con la que uno se muestra inconforme es una manera de desahogo y de mostrar la verdad en la que se vive.

En efecto las realidades –no importa su índole- se pueden mostrar en el cine y la ventaja de esto es que se lo hace de una manera estética la cual provoca una identificación directa con el individuo que mira la película. La iniciativa social de mostrar situaciones humanas para poder mejorar las realidades sociales servirá para que el desarrollo pueda guiarse, con todos estos elementos se puede concluir entonces que el desahogo social se da mediante el cine como crisol y canalizador de los diferentes sentimientos y necesidades.

4.1.4. Cine en la Historia.

Desde sus inicios, el cine ha sido un hito en la industria del entretenimiento, y con el paso del tiempo se convirtió también en una industria pujante y con un sin número de posibilidades, muchos los consideran como el milagro del movimiento, se le dio esta denominación ya que consistía en proyectar fotografías de manera continua creando una imagen en movimiento gracias al cinematógrafo y a la banda continua. Esto marcó el inicio de un mundo en donde se conjugaría el talento, la creatividad, la imaginación y el entretenimiento para poder transmitir un mensaje o una noticia que sea relevante o simplemente para entretener a un público ansioso por un espacio de esparcimiento.

Sin embargo más allá de entretener, el cine se convirtió en una fábrica infinita de sueños, un viaje a través de lo imposible gracias a la imaginación. Pero más allá de todos estos componentes, el cine ha servido como un actor social, un canal por el cual las personas se enteraban de los acontecimientos en el mundo, ha sido un medio para protestar y para agradecer, también hay que reconocerlo como una fuente de empleo para millones de

personas y como un ente de integración social. En fin el cine ha tenido muchísimas utilidades en la historia.

En cine, no solo que ha sido historia, sino que también ha servido de canal para mostrar la historia –acontecimientos importantes- que han afectado a la humanidad por ejemplo, hechos como los bíblicos, y encontramos filmes como “*Jesús de Nazaret*”, “*La Pasión de Cristo*”, “*Ben Hur*”, “*Los 10 Mandamientos*”, “*La Natividad*”, entre otros, y también se puede encontrar filmes sobre acontecimientos humanos como la segunda

guerra mundial, y son filmes como “*El Día Más Largo*”, “*Apocalypse Now*”, “*Platoon*”, “*El niño del Pijama a Rayas*”, “*La Lista de Schindler*” en fin un sin número de títulos que se puede encontrar. Esto quiere decir que el séptimo arte es un medio de información y un medio para estudiar la historia, los acontecimientos del pasado y obviamente ayuda a no cometer los mismos errores que alguna vez cometió la humanidad.

Ahora bien si se habla de historia, se debe hablar también del futuro que a la postre será historia. Gracias a la imaginación y a las facilidades que ofrece el séptimo arte, este también sirve como un anunciador de posibles realidades futuras que pueden o no ser adversas para los seres humanos, son películas como “*Terminador*”, “*Armageddon*”, “*El Planeta de los Simios*” las que pueden estar avisando de un posible destino para el hombre.

Esto quiere decir que el cine no solo es y muestra historia, sino también está en la capacidad de construirla gracias a la imaginación del futuro.

Finalmente, el cine y su relación con la historia, ha consistido en ser un actor social activo para aportar al mejoramiento de la sociedad mediante su mensaje.

4.1.5. Cine en la Investigación.

Realizar una película o filme, es muy parecido a realizar una investigación o una tesis, se parte de una idea, o de una temática y se la profundiza cuando se elabora el guión tanto literario como técnico. El guión literario es la historia íntegra del filme, en otras palabras es como una novela. El guión técnico en cambio son todos los elementos, locaciones, diálogos y características que va a tener el filme ya como producto final. Pero la investigación, no solo se da dentro de la realización, el actor de cine necesita investigar las características del personaje encomendado, como es un mafioso, un discapacitado, un malvado, un héroe, un esquizofrénico, en fin características particulares de su personaje, sin una profunda investigación, los filmes carecerían de sentido a la vez que la industria se iría a pique ya que no estaría a la altura del mundo del entretenimiento y por ende ninguna persona iría a mirar una película.

Pero más allá de la investigación que se requiere para la realización de un filme, el mismo filme sirve o puede servir como fuente de información o de investigación, gracias a los

géneros cinematográficos, el espectador puede realizar investigaciones, un filme histórico por ejemplo, muestra hechos del pasado con los que un estudiante se puede basar para realizar una investigación, en la película *“El Marín”* se muestra las causas y los motivos por los que se dio la guerra del Golfo Pérsico o en el filme *“When we where Soldairs”* muestra las diferentes realidades y circunstancias que tuvieron que vivir los soldados norteamericanos durante la guerra de Vietnam, en fin el cine es un instrumento valioso para la investigación. Dado que su función es entretener, el séptimo arte tiene la responsabilidad de brindar información veraz y basada en fuentes reales, no importa si la película es de ciencia ficción ya que esta se basa en posibles reales o en probables reales, en otras palabras en situaciones que pueden suceder o en hechos que pasaron pero se les dio un toque fantástico de imaginación.

Por otro lado el cine como fuente tiene importantes características, el fácil entendimiento, de acceso público, de bajo costo, visualmente atrayente y de lenguaje colectivo, son estas características que hacen del séptimo arte una fuente importante para conseguir información que fomente a la investigación.

Ahora bien si se tiene al cine como una fuente de información, entonces se lo debe reconocer como un ente importante para la investigación y por ende para el desarrollo ya

que este parte de la idea de cambiar una situación adversa por una favorable, para lograr esto se necesita de investigación, el séptimo arte ayuda a realizar investigación documental, plasmando en imágenes las diferentes realidades sociales para mostrar un panorama que sirve al reconocimiento de las necesidades para poder satisfacerlas. Si bien es cierto no todo lo que se muestra en la pantalla es una realidad literal, sin embargo todo el cine y las diferentes temáticas se basan en realidades las cuales obviamente, son conflictivas.

El cine aporta a la investigación mostrando las diferentes circunstancias, cosmovisiones, realidades de los protagonistas del filme muy parecidos a los ciudadanos comunes y naturales.

Por último, es necesario reconocer que las implicaciones investigativas desde que se concibe la idea de un filme, hasta el producto final, son extensas y complejas lo que hace al séptimo arte un ejemplo de investigación profunda y científica del cual se puede sacar provecho para innumerables temas.

4.1.6. Cine en lo Personal (Nota del Autor).

El séptimo arte, ha sido una realidad durante toda la vida, ha sido un refugio, un espacio para disfrutar de la soledad y para la auto reflexión, no se podía, no dedicarle un espacio en el proceso de formación y especialmente si es académica.

¿Qué es el cine?, tal vez un espacio físico donde se proyectan películas, una expresión artística, un momento de creatividad, una fuente de información, un lugar donde se puede disfrutar con la pareja o con amigos, es difícil definirlo, y es difícil por la profundidad de su alcance, con su capacidad de relación con la sociedad, con los seres humanos, el cine somos nosotros mismos, es nuestro reflejo, nuestra capacidad de informar, de plasmar, de crear, el cine es la amalgama visual de nosotros mismos con nuestras vidas.

Luego de la presente investigación, es probable que resulte banal decir que el desarrollo ha ido más allá de la mera intervención de un arte moderno porque sin duda es así, con una película o un filme no se puede lograr satisfacer necesidades o solucionar los problemas, pero se puede dar un primer paso o influir para que aparezcan estas soluciones que buscamos en el continuo transcurrir por la sociedad y es cuando miramos filmes inmensos como *“El Diario de una Pasión”* y nos vemos reflejados en un drama amoroso o disfrutamos *“La Dama y el Vagabundo”* y recordamos con nostalgia nuestra niñez junto a nuestra pequeña mascota tan querida o vemos *“X Man”* y nos identificamos con la lucha por la justicia, la igual y los derechos colectivos de las personas no importa las diferencias, y en fin se pueden presentar un sin número de ejemplos, eso es el cine, un instrumento que aflora nuestros sentimientos, que nos hace reír y llorar, amar y odiar, que nos hace reflexionar sobre la realidad o una posible realidad, que nos enseña.

Para el autor ha sido un privilegio realizar este simple análisis de cómo el séptimo arte ha ayudado a la gente y ha aportado en sus condiciones de vida que probablemente no sea mucha ayuda e influencia pero es valiosa.

Gracias entonces principalmente a este bello mundo del cine, que se encuentra en todo lado, en cualquier latitud, gracias entonces a las miles de personas que trabajan de sol a sol para ofrecernos cada semana nuevas y mejores películas para poder disfrutar solo o con una

grata compañía, gracias a los espectadores que pagan su boleto y no permiten ni permitirán que el séptimo arte pase a las páginas de la historia y se quede en el olvido.

Por último es importante decir que si la vida fuera una película, por más vicisitudes y complicaciones, por más crisis y lamentos, por más preocupación y desconcierto, estaríamos seguros que siempre o casi siempre se tendría una solución y existiría un final feliz.

Conclusiones:

1. Si bien el cine no es un elemento directo del desarrollo, se puede decir que influye en él, ya que en primer lugar es un medio o una forma de comunicarse que es un elemento principal para el desarrollo.
2. Por ser una industria, el cine fomenta el desarrollo económico, pieza vital e indispensable para el desarrollo humano, todos los movimientos económicos que el cine logra es de mucho beneficio para la sociedad, ya que estos generan trabajo y al hacerlo, se genera una estabilidad económica la cual permite alcanzar los satisfactores para las necesidades humanas.
3. El cine es una amalgama de la realidad con la fantasía, eso lo hace artístico y estético.
4. Como un elemento de socialización, el cine ha roto con los prejuicios sociales tanto en sus contenidos como en su lógica laboral, esto ha promovido la cohesión social y ha procurado una integración multicultural, esto se da por el sin número de personas que trabajan en la industria cinematográfica y tan bien por las millones de personas que acuden diariamente a una sala de cine, por lo tanto, el séptimo arte es un elemento de unión entre personas dentro de la sociedad.
5. El carácter universal del séptimo arte, ha permitido el abordaje de temas controversiales pero de suma importancia para el progreso y el desarrollo de la sociedad en sus diferentes contextos, las diferentes realidades mostradas en los filmes, muchas veces han servido de referente o de punto de partida para iniciativas reales en beneficio del desarrollo o para solucionar ciertos problemas sociales.
6. Hablar de cine, es también hablar de una industria y de una ciencia multidisciplinaria que necesita conocer y trabajar con todos los aspectos sociales, inclusive con el imaginario y el mundo mágico-mítico para poder desarrollar su trabajo de manera efectiva. Esto ha permitido que la industria cinematográfica sea una de las más grandes del mundo. Además como posee un carácter universal llega

con facilidad a millones de lugares en el planeta, lo que lo convierte también en una industria multicultural.

7. En países como Estados Unidos, Canadá, México y un gran número de la Unión Europea, el cine no solamente es un medio de entretenimiento, sino un aliado para promocionar la cultura, riqueza y las tradiciones de cada país, esto sin duda ha dado relevancia a la industria cinematográfica que se ve beneficiada también por este factor promocional y obviamente todos sus empleados.
8. Si se toma en cuenta que el cine de manera industrializada, es una enorme fuente de ingresos para sus empleados y que además proporciona muy grandes movimientos económicos, se puede decir que es un arte aportante para el desarrollo humano ya que este se debe sostener en una base económica que permita satisfacer las necesidades sociales.
9. Como ha quedado demostrado, el cine no solamente es un generador económico, sino que también es un constante generador de ideas, que se generan de las diferentes visiones de los realizadores o de las personas que hacen cine, lo que ayuda a conocer diferentes posturas sobre temas que pueden ser de importancia social.
10. Todos los mensajes y las historias contadas en el cine, son basadas en situaciones del contexto humano –aunque no quiere decir que siempre sean protagonizadas por humanos- son los sentimientos, emociones, realidades, amenazas, etc las que conforman un filme, todos estos elementos nacen desde una concepción humana para expresarse hacia seres humanos mediante un mensaje estético y de fácil comprensión.
11. El cine se creó con la idea de entretener, mostrando a la gente diferentes perspectivas del mundo, y para socializar los diferentes acontecimientos que sucedían en un entorno, con el pasar de los años y la evolución de la tecnología, esta meta se ha cumplido de una manera mucho más amplia, convirtiendo al cine en un integrador multicultural.

- 12.** Como se vio, el cine ha influido positivamente en las diferentes condiciones de vida siendo un gestor en muchos aspectos del ámbito humano y del desarrollo, y fomentando así también el progreso.
- 13.** Todos los géneros cinematográficos, han sido pensados para hablar de situaciones sociales dentro de contextos sociales, lo cual hace rica a la cinematografía. Esto es importante ya que se puede mostrar en la pantalla los diferentes conflictos que el hombre tiene que superar para llegar a un objetivo.
- 14.** El cine también ha sido una fuente de desahogo social ya que en él, se pueden plasmar elementos sociales que muestran una situación adversa, el cine entonces ha servido de portavoz para muchos movimientos sociales que buscan mejorar un contexto negativo en beneficio del desarrollo humano.
- 15.** Finalmente el cine ha servido de amalgama de la fantasía y de la realidad, dos mundos que viven en la mente del hombre. La realidad, esa parte tangible en la que se convive todos los días y en la que las circunstancias marcan el constante caminar en la sociedad. La fantasía, esa instancia del ser que permite imaginar la vida desde otro punto de vista, desde la cosmovisión, desde los anhelos o desde los sueños, esa parte de la mente que permite llegar a los hombres aunque sea por un momento a un estado esperanzador y de confianza en sí mismos.
- 16.** Por último es necesario mirar al cine no solo desde la necesidad de entretenimiento, la cultura cinematográfica va más allá de la elaboración de películas, es todo un proceso de investigación y de construcción que si se lo utiliza adecuadamente puede beneficiar a toda la sociedad. El cine no solamente ha servido como un medio de entretenimiento, como se ha mencionado en este trabajo, el cine es una unión entre el mundo tangible de lo real y el mundo mágico de las ideas, y son esas ideas las que hacen posible mejorar las realidades situacionales para alcanzar una mejor calidad de vida.

Recomendaciones:

1. Se debe utilizar al cine de una manera constructiva y positiva. Es importante mantener un buen criterio de temas de películas para poder discernirlos de una manera adecuada y que beneficie al crecimiento personal.
2. Si se utiliza al cine como un medio didáctico, es recomendable categorizar los temas mostrados en los filmes según su contenido e imágenes, para que puedan ser mostrados de una manera coherente a diferentes públicos como son niños, adolescentes y adultos, así se logrará un mejor entendimiento del mensaje de las películas.
3. Es necesario que la industria cinematográfica continúe con su constante realización de filmes, no solo para el entretenimiento, sino también para comunicar ideas que pueden servir para la solución de diferentes problemas sociales.
4. Los gobiernos y la empresa privada, deben apoyar y financiar un poco más a las realizaciones cinematográficas, en especial en centro y sur América, para empezar la creación de una pujante industria cinematográfica latinoamericana que pueda competir con las grandes potencias del cine y así fomentar el empleo en la región.
5. En América Latina y en el Ecuador, debe haber más intentos por realizar cine tanto el documental, el nacional y promocional para que mediante este medio se pueda publicitar al país de mejor manera. Sin embargo también se debe de ampliar la visión de comercialidad del cine para que la temática no se vuelva tan trillada y la industria pueda crecer.
6. El cine latino americano, y el ecuatoriano deben de probar la realización de filmes con más géneros como el de ciencia ficción, suspenso, terror, erótico y filosófico para que la aceptación de sus filmes sea más amplia y la industria crezca.
7. Se debe utilizar el cine de manera que fomente el desarrollo, para esto es necesario incluir en los filmes una cierta gama de mensajes que lleven a la reflexión sobre las realidades sociales pero sin perder la comercialidad de la industria.

- 8.** Apostar al crecimiento de la industria cinematográfica, es una buena estrategia para cualquier nación ya que su carácter universal permite que se dé a conocer nuestra cultura y nuestras costumbres. El Ecuador debería aliarse directamente con el cine para poder promocionarse no solo a sí mismo sino también a la región.
- 9.** Se necesita de un proceso de ampliamiento del cine en Latino América con el objetivo de acrecentar las posibilidades creativas de los realizadores de cine.
- 10.** Es necesario que el cine incorpore políticas y sistemas de protección en sus películas, para evitar el comercio de copias ilegales que lo único que hacen es defalcar a la industria, frenando su crecimiento.
- 11.** Se tiene que ampliar la temática social planteada en los filmes, de cualquier género, esto ayudará a la reflexión acerca de las distintas realidades humanas para poder plantear soluciones a los problemas del desarrollo y de las condiciones de vida.

BIBLIOGRAFÍA.

- **D'YVOIRE, Jean. 1960.** El Cine Redentor de la Realidad. Ediciones Rialp. S.A. Madrid – España.
- **GIL OLIVO, Ramon.** Cine y Lenguaje. Colegio de Michoacán. Conacyt. México D.F.
- **MORTZSH, Friedrich. 1964.** La Industria y el Cine.
- **CHION, Michel. 1992.** El Cine y sus Oficios. Cuarta Edición. Ediciones Cátedra (Grupo Amaya. S.A) 1992, 2009. Madrid – España
- **CASSETTI, Francesco. 1996.** El Film y su Espectador, Segunda Edición, Ediciones Cátedra S.A, 1996, Madrid – España.
- **Alba Editorial, S.I.V. 2001.** Como Narrar una Historia. De la Imaginación a la escritura: Todos los pasos para convertir una idea en una novela o relato.
- **Alba Editorial, S.I.V. 2001.** Como crear Personajes de Ficción.
- **ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim. 1999.** El Lenguaje Cinematográfico “Gramática, géneros, estilos y materiales”. Proyecto Didáctico Quirón. Ediciones de la Torre. Segunda Edición. Madrid. 1999.
- **C. ALLEM, Robert. GONERY, Duglas. 1995.** Teoría y Práctica de la Historia del Cine. Ediciones Paidós. Barcelona – Buenos Aires – México. Título Original: Film history, Theory and Prantice, 1995.
- **ISMAIN, Xavier. 2005.** El Discurso Cinematográfico. La Opacidad y la Transparencia. Manantial Texturas, Buenos Aires. 2005. Título Original: O discurso Cinematográfico. A Opacidade ea Transparência.
- **C. WRIGHT, Mills.** La Imaginación Sociológica. Fondo de Cultura Económica. México – Buenos Aires. Oxford. U. Prest, New York. The Sociological Imagination.

- **MÉNDIZ, Alfonso, 2008.** La Influencia del Cine en la Familia. Universidad de Málaga.
- **SEN, Amartya. 1998.** Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta, S.A., 2000. Barcelona – España.
- **GRUPO EDITORIAL OCEANO.** El Mundo del Cine. Los Grandes Mitos del Séptimo Arte. Barcelona – España. 1998.
- **SARTORI, Giovanni.** Homo Videms. La sociedad Teledirigida.
- **Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000.** © 1993-1999 Microsoft Corporation.
- **BLUMER, Herbert & HAUSER, 2001.** Philip. Movies, Delinquency and Crime. (Cit. en: PARDO, Alejandro. “El cine como medio de comunicación y la Responsabilidad Social del cineasta; en M. Codina. De la ética desprotegida. Ensayos sobre Deontología de la comunicación, EUNSA, Pamplona, 2001.
- **PEREIRA Domínguez, C. (2007).** Aportes desde el Cine a la Educación Social para la comprensión y la sensibilización hacia los olvidados. En C. LÓPEZ (Coord.). *ACTAS 2ª Escola de Primavera. Educación Social e Servicos Sociais*. Santiago de Compostela: Colexio de Educadores y Educadoras Sociais de Galicia (CEESG).

Páginas Web Consultadas.

- ❖ www.sostenibilidad-es.org.
- ❖ [. http://www.definicionlegal.com/definicionde/Desarrollosostenible.htm](http://www.definicionlegal.com/definicionde/Desarrollosostenible.htm)
- ❖ <http://amuerte.lacoctelera.net/post/2009/04/13/homo-videns-giovanni-sartori->
- ❖ [http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/granmedioambiente .htm.](http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/granmedioambiente.htm)
- ❖ [http://dreamers.com/articulos/240/CINE%20y%20CULTURA.](http://dreamers.com/articulos/240/CINE%20y%20CULTURA)
- ❖ <http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo>
- ❖ <http://www.efeverde.com/contenidos/blogueros/la-blogosfera-de-efeverde/cdo-creadores-de-opinion/sostenibilidad-integral-marco-estrategico-para-el-sistema-productivo>
- ❖ <http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm>
- ❖ <http://rds.hn/index.php?documento=603>
- ❖ http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/El_Concepto_de_Desarrollo_Sostenible
- ❖ <http://www.arqhys.com/arquitectura/cinematografica-industria.html>
- ❖ <http://listas.economista.es/economia/240-las-industrias-que-ms-dinero-mueven-en-el-mundo>
- ❖ <http://www.portalmedioambiente.com/concepto-de-medio-ambiente-vt4.html>
- ❖ <http://definicion.de/medio-ambiente/>

Anexos:

A. Entrevista Realizada al Sr. Ramiro Bonilla, cineasta ecuatoriano.

1. ¿Que es el Cine.?

El cine es una ciencia no por su contenido ni por su estudio, el cine es una ciencia por todos los elementos humanos, técnicos e imaginativos que trabajan en él. Es una amalgama entre conocimientos, sensaciones y emociones que trabajan para realizar un producto que llegue a un objetivo humano para entretenerlo.

Es también una manera de presentar un mensaje, el cual puede ser constructivo o destructivo, pero finalmente un mensaje-

2. ¿Como creé usted que influye el cine en la gente?

Más que influir, el cine muestra ciertas pautas de las realidades y los contextos humanos, puede ser que de las películas, se saquen ideas o iluminen para tomar una decisión, más su influencia es limitada.

Ahora bien si se habla en cambio de las personas que trabajan en el cine o para el cine, el contexto cambia porque no solamente consiguen recursos de él. Cuando se trabaja en cine, se entra un mundo diferente al común pero que está dentro de el, la influencia del cine en sus trabajadores no solo es económica sino también es un espacio continuo de creación y conbinación de ideas, lo que hace que su influencia sea profunda.

Si se habla en cambio de la educación o el medio ambiente, el cine solo puede influir mediante los mensajes de sus películas que son el contacto directo del cine con el publico.

3. ¿Cómo creé usted que el cine ayuda al desarrollo?

Principalmente como una fuente o un medio de comunicación, el cine ha logrado dar a conocer muchas realidades de manera profunda gracias a la investigación que realiza continuamente. En segundo lugar el cine es una industria, lo cual económicamente ayuda al desarrollo, lamentablemente en este país no podemos hablar de una industria cinematográfica sino de proyectos y buenas ideas para hacer cine.

Por último se debe reconocer al cine como un fenómeno de integración de masas, una película no es solo una proyección, es un espacio de integración y de compartimento social, eso lo hace incluso mucho más importante.

4. ¿Qué necesita el cine ecuatoriano para crecer e industrializarse?

En primer lugar se necesita de apoyo económico sea este de tipo estatal o privado, un filme es un proceso largo y costoso y que requiere del trabajo de mucha gente. En segundo lugar es necesario dar una mejor promoción a las películas ecuatorianas conjuntamente con que en las escuelas, colegios y universidades se enseñe a apreciar más el producto nacional, no solamente en el cine sino en todo aspecto para que exista una mejor aceptación de nuestro cine.

Por último el Ecuador debe esforzarse por realizar más películas al año y tratar de participar con ellas en más festivales internacionales y algo importante es realizar un cine más comercial en su temática para que no solo se entienda aquí sino también internacionalmente.

5. ¿El cine es realidad o fantasía?

Las dos, es una mezcla, por más que una película esté basada en hechos reales, la mente del creador es infinita y puede poner sus toques. Creo que eso es lo que hace al cine interesante.

6. ¿Qué grado de poder creó usted que tiene la imagen?

Inmensa casi infinita, el poder de la imagen y en especial en estos tiempos es lo principal, la palabra sin imagen ha perdido importancia. Ver para creer, en mi opinión creo que es positivo ya que mirar es conocer una realidad, se vive en un mundo capitalista en donde la imagen vende el cine, es necesario para el cine vender sus películas para que este no caiga.

7. ¿Qué es el cine para usted?

Bueno principalmente me da de comer y a mi familia, segundo es la posibilidad que tengo de crear y de dar a conocer mi mensaje, por último creo que el cine ha llegado a ser el arte más perfecto que existe, puede enlazar a todos los demás artes lo cual para mí es excelente.

Realizada en Quito el día sábado 12 de febrero del 2012.

B. Entrevista realizada al Sr. Dr. Marco Patricio Naranjo Chiriboga, experto en economía

1. ¿Qué es el Cine?

El cine es una industria que funciona gracias a la creatividad, esto es importante mencionarlo ya que gracias a esa creatividad pueden crecer los mercados y ofrecer más fuentes de empleo.

Por otro lado es necesario reconocer el importante aporte del cine a los diferentes procesos de socialización y de sensibilización ya que las películas muestran realidades sociales, no solo son el producto creativo de los productores.

2. ¿En qué lugar creé usted que está la industria cinematográfica en el mundo?

Sin duda debe de estar dentro de las 20 o 15 más importantes, en la India, Europa, la China y en especial en Estados Unidos esta industria genera cifras más grandes que el producto interno bruto del Ecuador y dan empleo a millones de personas esto hace que los movimientos económicos en las bolsas de valores sean inmensos, estamos hablando de un moustro económico que llega a un 98,36% de las personas en el mundo esto le dá la potestad al cine de ser uno de los mayores benefactores económicos de la sociedad.

3. ¿Cómo influye el cine en el desarrollo?

El mismo hecho de que sea una industria y genere economía ya es una influencia, en segundo lugar hay que reconocer al cine como un medio de comunicación y de información, una muestra de imágenes que informan y enseñan y creo que el desarrollo se basa en la misma comunicación y en la economía.

4. Qué es el cine para usted?

Es una fuente de entretenimiento, en donde puedo sentarme a disfrutar de una película y después discutirla con mi seres queridos, sacar conclusiones y diferentes ideas respecto a alguna temática.

Realizada en Quito el día lunes 13 de febrero del 2012

C. Entrevista realizada al Sr. Daniel Cárdenas, sociólogo de la P.U.C.E.

1. ¿Qué es el cine?

A mi modo de verlo, el cine es un espacio creativo que funciona gracias a la mecánica económica y social y que sirve como un satisfactor secundario. Es también sin duda un medio de comunicación el cual mezcla realidades con fantasía lo cual lo convierte en un arte ya que no es solo la transmisión de información sino una creación abstracta de el realizador.

2. ¿Cómo influye en el desarrollo?

Realmente no influye, el cine es parte del desarrollo, consideremos que la creación de un filme es un proceso de intercambio social, este intercambio se da gracias a que las películas son una construcción mental, es esta misma construcción la que hace posible el desarrollo. El cine es parte del desarrollo por su fondo y su forma, su fondo en que es un medio de comunicación base para el desarrollo y por las ideas reflejadas es sus películas. Por su forma en su alcance en que llega simultáneamente a millones de personas a nivel mundial.

Además, el cine es un instrumento de adoctrinamiento popular y principal fuente de entretenimiento en la actualidad, es menos costoso y práctico, mirar una película que salir a divertirse por otros medios, esta facilidad convierte al cine en un espacio de integración y de reflexión ya que el mensaje emitido, siempre causará una respuesta para la persona que lo está mirando.

3. ¿Cómo mira usted la situación del cine ecuatoriano?

Sin lugar a dudas ha existido un crecimiento notable, personas como Cordero y Luzuriaga son los porta estandartes del cine nacional, las producciones han mejorado mucho en su contenido y son más comerciales, sin embargo al cine ecuatoriano le falta un crecimiento estructural para llegar a lo que se pretende que es ser una industria. Sería conveniente que el estado y la empresa privada, apliquen programas de financiamiento al cine nacional y que se hagan convenios para la producción y distribución de las producciones con estudios cinematográficos grandes de Estados Unidos o la India como lo hacen en Argentina o en

Brasil, esto ayudará a potencializar el cine ecuatoriano y a su vez logrará una expansión para que se pueda dar una industrialización.

4. ¿El Cine es realidad o fantasía?

Sin la realidad no existe la fantasía, el ser humano necesita de ambas, la realidad para saber que hay que hacer y la fantasía para tener objetivos, el cine es una amalgama de las dos, por un lado muestra una realidad y por otro lado una fantasía.

La ciencia ficción es la mejor prueba de ello mostrando una posible realidad pero no descartable ese es el valor científico que se puede encontrar en el cine, la mezcla de la realidad con el mundo mágico-mítico.

5. ¿Cuánto poder tiene la imagen?

Infinito, una imagen vale más que mil palabras, la imagen permite que el ser humano crea, es la imagen la que vende, esa es la fortaleza del cine que, muestra imágenes, positivo desde el punto de vista en que esto agiliza la transmisión de los mensajes pero negativo desde el punto de vista de que al mostrarnos ya la imagen, no se necesario utilizar la imaginación para crear los escenarios, no así en los realizadores que tienes la posibilidad de imaginar, crear y mostrar.

6. ¿Qué es el cine para usted?

Bueno en realidad el cine es un espacio de relajación, de entretenimiento, no es que es para nosotros, sino cómo nos sirve, y nos sirve para salir de la rutina, muchas veces para informarnos, sacra ideas o incluso como pauta para sacar conclusiones. El cine es una muestra de la realidad con toques fantásticos, esa es su riqueza en que el ser humano se puede verse reflejado en sus películas.

Realizada en Quito el día sábado 25 de febrero del 2012.

Imágenes de Algunas Películas Mencionadas.

