

**SmartFilms una respuesta de innovación social y democratización en el ámbito
cinematográfico en Colombia**

Deysi Nathaly Ardila Pamplona

Directora: Tania Meneses Cabrera

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ECSAH

Diplomado en Innovación Social

Programa de Sociología

Enero de 2023

Resumen.

SmartFilms desde su comienzo ha sido una experiencia de innovación social con tipología educativa que rompe los esquemas de trabajo de las grandes productoras cinematográficas tanto en Colombia como en el mundo. A lo largo del tiempo se han realizado festivales que incluyen diferentes categorías y que desde entonces han incentivado la creatividad y participación de personas aficionadas al cine y aunque inicialmente fue concebida como una idea que no iba a generar grandes logros en el campo cinematográfico; la realidad es que fue y continúa siendo uno de los festivales más acogidos en Colombia. Cuenta con un ecosistema de actores como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), la Secretaría de Desarrollo Económico y patrocinadores privados como Motorola y Nosotras, entre otros.

Para la presente investigación se utilizó como estrategia metodológica la sistematización de experiencias que se basaron en el uso de fuentes primarias como la entrevista y de fuentes secundarias como la consulta de libros y revistas indexadas que permitieron identificar a través del TLR (Technology Readiness Level) el grado de madurez de la experiencia, dando como resultado un punto de maduración T9 acorde con la "Gestión de oportunidades y gestión del cambio, apropiación social y capital social" Jailler, (2020), siendo que SmartFilms se ha venido instaurando como una respuesta de innovación social y democratización del ámbito cinematográfico en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Palabras claves: SmartFilms, democratización, cinematografía, innovación, educativa.

Abstract

SmartFilms since its inception, has been an experience of social innovation with an educational typology of educational innovation that breaks the work schemes of large film production companies both in Colombia and in the world. Throughout time, festivals have been held that include different categories and that since then have encouraged the creativity and participation of people who are fans of cinema and although it was initially conceived as an idea that was not going to generate great achievements in the cinematographic field. The reality is that it was and continues to be one of the most popular festivals in Colombia. It has an ecosystem of actors such as the Ministry of Information and Communication Technologies (ICT), the Secretariat of Economic Development and private sponsors such as Motorola and Nosotras, among others.

For the present investigation, the systematization of experiences was used as a methodological strategy that was based on the use of primary sources such as the interview and secondary sources such as the consultation of books and indexed journals that allowed to identify through the TLR (Technology Readiness Level) the degree of maturity of the experience, resulting in a T9 maturity point in accordance with the "Opportunity management and change management, social appropriation and social capital" Jailler, (2020), being that SmartFilms has been established as a response from social innovation and democratization of the cinematographic field in Colombia and other Latin American countries.

Keywords: SmartFilms, democratization, cinematography, innovation, educational.

Tabla de contenido

	pág
Introducción	8
El ciberespacio principal escenario de smartfilms	10
Smartfilms y las Tic	11
Smartfilms como innovación social	12
Democratización del cine	14
Soporte legal en la evolución para la producción cinematográfica en Colombia	17
Efecto de la globalización y la tecnología en la producción audiovisual	19
Generalidades de la experiencia smartfilms	21
Smartfilms en Colombia	25
Smartfilms en Latinoamérica	25
Metodología	27
Resultados	28
Conclusiones	31

	5
Recomendaciones	33
Referencias bibliográficas	34

Lista de tablas

pág

Tabla 1. Síntesis de la legislación de la producción cinematográfica en Colombia. 17

Tabla 2. Matriz de actores..... 24

Lista de figuras

pág

Figura 1. Línea del tiempo SmartFilms 23

Introducción

La elaboración del siguiente artículo presenta evidencias de lo que ha sido en los últimos años el proceso de democratización de la producción cinematográfica en Colombia, teniendo como referente la sistematización del Festival de Cine SmartFilms, el cual tiene un enfoque de iniciativa de innovación social de tipo educativa Jailler & otros, (2017) porque propicia espacios de aprendizaje para instruir a las personas sobre lo que conlleva hacer una producción audiovisual y la creación de contenidos de calidad. Con relación a lo anteriormente mencionado, este documento reflexiona sobre temáticas como, el ciberespacio y la democratización del cine, tomando en cuenta un soporte legal sobre la evolución para la producción cinematográfica en Colombia, así como lo que ha traído el efecto de la globalización y la tecnología en la producción audiovisual, entre otros.

SmartFilms es una experiencia que nació en el año 2015 de la mano de la empresa Valencia Producciones y desde entonces ha sido un referente de innovación social en Colombia en el ámbito cinematográfico puesto que emplea como herramienta el uso de teléfonos inteligentes y tabletas para hacer producciones audiovisuales; en este sentido, "pone el acento en lo social, tanto en su concepción, implementación como en sus propósitos" González-Romero, G. (2020, p. 33), logrando así una transformación social sobre la forma y concepción que se tiene para producir material audiovisual y brindando la oportunidad a todas las personas que quieren incursionar en este medio. De otra parte, a raíz del trabajo realizado por SmartFilms, se ha establecido un ecosistema de actores tanto públicos como privados que trabajan conjuntamente para divulgar y fortalecer procesos educativos y sociales alcanzados durante los procesos de cada edición del festival.

Asimismo, Gracias a las ventajas que trae consigo la tecnología, SmartFilms ha logrado imprimir un sello de innovación en las nuevas formas de hacer producciones para la televisión y el cine a través del uso de un teléfono inteligente, teniendo como objetivo principal la democratización de la industria audiovisual, la cual por muchas décadas ha hecho parte de una elite social y de oligopolio.

El ciberespacio principal escenario de SmartFilms

La idea conceptual de ciberespacio se originó en el año de 1948, cuando el escritor de la novela ciencia ficción, titulada Neuromante, llamado William Gibson, crea un escenario en un mundo espacial localizado en el interior de unas máquinas llamadas computadoras que se interconectaban unas con otras. En la actualidad esta concepción de una supuesta realidad se traspuso a través del tiempo convirtiéndose en la moderna y sofisticada red informática, a la que personas sin distinción de clase posición económica o nivel educativo pueden acceder e integrar la comunidad de cibernautas, que finalmente ha sido denominada como cibersociedad. Todo este proceso ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Sin embargo, para el autor Gasperin (2005) citado por Martínez, Ceceñas, & Ontiveros, (2014) “Internet es la infraestructura y el ciberespacio es el contenido” p.46.

De otra parte y dentro del marco de esta contextualización, es preciso indicar que SmartFilms, se originó como una idea visionaria, de realizar un festival de cine, donde se obtiene una producción audiovisual mediante el uso de herramientas digitales como son los teléfonos inteligentes. Esta propuesta fue elaborada por el equipo de trabajo Valencia Producciones, una empresa dedicada a la producción audiovisual de efectos especiales con sede principal en la localidad de Usaqué, Bogotá y que gracias al desarrollo tecnológico en materia de comunicación y a la internet, esta experiencia ha sido promulgada y conocida por habitantes de los territorios más apartados del país, los cuales hacen parte de lo que se identifica como “Colombia profunda”; igualmente, es un proyecto que es conocido hoy en día en países latinoamericanos como Paraguay y México.

Desde otra óptica, SmartFilms, también se ha convertido en un medio y un espacio para gestionar procesos de aprendizaje y de participación de personas que desean ser incluidas en alguna de las diferentes categorías del festival de cine a través del ciberespacio; como lo indica el señor Juan Sebastián Zaraza, quien participó en la categoría spot publicitario y fue entrevistado para esta investigación.

... he asistido a varios talleres virtuales y también tengo mucho interés por la creación audiovisual. Mi campo es la dirección, pero me gusta aprender de otros temas, para poder tener voz y carácter a la hora de hablar; he tomado talleres de dirección de actores, he tomado talleres de dirección de fotografía que es básicamente como iluminas una escena, como usas los colores; he tomado talleres de guion con ellos también; he tomado taller de diseño de producción que es; como vamos a hacer que este guion se vea, como lo imaginamos. Y presencial, justo tome uno en la sede Secretaría de Desarrollo Económico que fue un taller donde nos enseñaron a crear contenido con el celular. Como los estándares, a manejar la luz y también sobre monetización de contenido, como sacarle plata a esa inversión de tiempo, de esfuerzo y de energía que uno hace cuando crea contenido para redes sociales. Entonces, si le he sacado provecho a los talleres de SmartFilms.

SmartFilms y las TIC

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, comúnmente conocidas como TIC, se han convertido en el medio para gestionar y transferir información mediante el empleo de computadores u ordenadores, que facilitan el proceso de almacenar, registrar, modificar, proteger y distribuir la información; el uso de las TIC, es una realidad que ha cobrado gran importancia en un ambiente donde la globalización se hace cada día una situación evidente en todos aspectos de la vida humana. (Sánchez, 2008)

Dentro del desarrollo de la presente temática, las TIC, han desempeñado un papel fundamental durante las fases de creación y desarrollo del festival; puesto, que ha sido el

Ministerio de las TIC una de las entidades gubernamentales que ha respaldado esta idea innovadora. A tal punto, que en la actualidad se encuentra dentro de las categorías a evaluar, la “categoría para personas con discapacidad, incluso nos hizo ganar reconocimientos como uno de los festivales más incluyentes del planeta”. (Moreno, 2021), p. 1.

Según Moreno, 2021, es gracias a la creación, desarrollo y facilidad de acceso a las TIC, que el festival también encontró respaldo en el Ministerio de Cultura, quien auspicio la apertura de nuevas categorías como es; “la categoría para etnias con cortometrajes hechos en lenguas nativas. Y la categoría para mujeres que es Redvolucionarias. Y para emprendedores”. p.1. Cabe señalar que esta última categoría “Redvolucionarias”, tiende a incentivar el acercamiento del género femenino a la utilización de las TICs y a generar confianza y fortaleza para el desarrollo de producciones fílmicas realizadas por mujeres.

SmartFilms como innovación social

La innovación social se trata de encontrar soluciones creativas a las problemáticas existentes en la sociedad o también de implementar mejores herramientas y estrategias para potenciar proyectos que ya están en marcha de forma más significativa y siempre en pro del bienestar común. En verdad cualquier persona puede innovar desde su quehacer, quizás el requisito fundamental para que sea una innovación social es que la idea o propuesta a ejecutar involucre y beneficie a la comunidad para hacer frente a los desafíos sociales de sus entornos a través del trabajo en equipo.

La innovación social se podría definir como una acción altruista, puesto que su fin siempre será perseguir la calidad de vida para todos los seres vivos y la preservación del medio ambiente sin ningún valor económico a cambio. De acuerdo con Martínez X. ,(2017) “la

innovación social busca satisfacer las condiciones de vida, el nivel cultural, la igualdad e inclusión social o la sostenibilidad ecológica del territorio donde se interviene” p.62

De esta manera, SmartFilms es una experiencia innovadora que contribuye socialmente a la disolución de barreras creadas en el sector audiovisual, que es un gremio cerrado, en el sentido de que las personas que lo integran se colaboran mutuamente, lo mismo que a sus contactos cercanos o relacionados para la realización de proyectos audiovisuales. Por lo general, es un gremio que solicita experiencia a las personas que no pertenecen a este núcleo y la oportunidad de adquirir la experiencia depende de la cercanía o afinidad que se tenga con los contactos.

En este sentido, la experiencia SmartFilms sirve de plataforma para que las personas interesadas tengan la oportunidad de mostrar su trabajo y material artístico; generalmente, son nuevos talentos que buscan oportunidades para incursionar o avanzar en su carrera cinematográfica. Por ello SmartFilms es una forma de democratizar el cine, puesto que cualquier persona que desee acceder a divulgar su material cinematográfico lo puede hacer sin mayor dificultad. Este festival con el transcurso de los años se ha posicionado dentro del sector y hoy en día actores profesionales y directores de cine hacen parte integral de sus ediciones.

De otra parte, la experiencia SmartFilms, se caracteriza por ser una innovación social de tipología educativa Jailler & otros, (2017) al propiciar espacios que educan a las comunidades participantes del festival a hacer producción audiovisual y crear contenidos de calidad a través de clases virtuales y talleres como lo corrobora la entrevista realizada al señor Juan Sebastián Zaraza y que es mencionada en el presente documento.

Democratización del cine

Desde una visión sociológica para dar un contexto general, antes de abordar la temática propia de la democratización del cine, es pertinente mencionar algunos aspectos que están muy relacionados con la forma como se ha manejado la producción cinematográfica. Inicialmente, la industria cinematográfica entre 1930 y 1940 estuvo monopolizada por “cinco estudios de Hollywood que trataron de bloquear los canales de distribución y exhibición al apoderarse de los cines de todo el país” Aufderheide, (2021). Después de la instauración de procesos judiciales el Departamento de Justicia de los EE. UU. logro detener el monopolio instaurado por estas compañías puesto que perjudicaban el desarrollo de la iniciativa y creatividad de los cineastas lo mismo que la creación de estudios de producción.

Sin embargo, a pesar de que han transcurrido varias décadas, en la actualidad se presentan situaciones similares a las que ocurrieron en las décadas referidas anteriormente, es así como Aufderheide, (2021) indica, p.1

La compañía Amazon ocupa el segundo lugar, después de Netflix, en el mercado de transmisión de EE. UU, es dirigida por su multimillonario fundador, Jeff Bezos, solía mantener una plataforma de transmisión en la que los cineastas independientes podían publicar directamente su trabajo. La desventaja fue que no les permitió tener voz en las tasas de regalías por esas presentaciones e incluso las redujo unilateralmente en varias ocasiones. Amazon también eliminó miles de películas independientes de la plataforma sin explicación ni vía de apelación. Y luego, en febrero, dejó de aceptar la mayoría de las presentaciones independientes por completo. Los cineastas perdieron ingresos, pero, aún más importante, perdieron el acceso a la plataforma.

De otra parte, en Colombia los festivales de cine son los escenarios donde se manifiesta la diversidad cultural, que brindan la oportunidad propicia para constituir “eventos como charlas,

talleres, encuentros de la industria y de los diversos mercados culturales, todos los cuales son fundamentales para dinamizar el circuito de la industria audiovisual” Calderón, (2020). p. 109. Sin embargo, los festivales de cine deben ser considerados como productos que llevan inmersos valores que aumentan el capital de las personas y que integran su dirección y manejo. En otras palabras, el desarrollo y la promoción cultural no se opone a instaurar un desarrollo mercantil.

Pensamiento que es afirmado por Vallejo,(2015), quien indica que es “gracias a la promoción de los festivales o incluso durante su celebración, que las películas consiguen distribución, lo que corrobora las hipótesis de algunos estudios sobre la vinculación entre ciertas distribuidoras y determinados festivales de cine independiente”. p.15. Igualmente, en un contexto internacional los festivales de cine se han ido paulatinamente transformando a partir de ideas que se han originado en los mismos a pesar de las tendencias políticas y económicas que los rodean y donde están involucradas entidades patrocinadoras, gobiernos y los mismos cineastas.

Con base a lo anteriormente mencionado se podría llegar a pensar que la realización de un proceso cinematográfico se efectúa disponiendo de un capital económico considerable para afrontar los gastos de producción que incluye por tanto los servicios que prestan las productoras. Sin embargo, el desarrollo de los avances tecnológicos de los medios digitales permite en la actualidad una democratización de la industria cinematográfica oponiéndose al monopolio existente en otras épocas que impedían difundir cintas realizadas con presupuestos muy inferiores a los acostumbrados en esas épocas. Esta situación beneficia la creación, producción y divulgación de material fílmico, puesto que se cuenta con el desarrollo digital; una herramienta, que genera un interesante cambio en el ambiente social, cultural y económico tanto de las personas que realizan la producción como en las personas receptoras de este material. (Alves, 2012)

Así mismo, el autor deja claro las ventajas que se encuentran al realizar producciones digitales son; “mayor libertad de autor, creativa y estética; menor dependencia de entidades ajenas de producción o distribución; bajos presupuestos; innovación y originalidad fílmicas, en contraposición al cine clásico y previsible”. Alves, (2012), p. 129, es así como la evolución en trabajos cinematográficas ha incentivado a productores y personas vinculadas a este medio a adquirir cámaras digitales que les ha permitido incursionar y mantenerse en el mundo comercial de la industria audiovisual con imágenes que el desarrollo tecnológico logra a través de sus esfuerzos una mejora continua; además, permite la realización de trabajos cinematográficos con un menor número de equipos que son utilizados en pequeños espacios, para ser difundido a una gran diversidad de público a nivel mundial gracias a la utilización de los medios digitales como son las redes sociales, diversos sitios web y aplicaciones en celulares.

Desde otro punto de vista, la directora, actriz y creadora del festival de cine realizado con celulares Yesenia Valencia, indica que una forma de democratizar el cine es “sacarlo de las grandes ciudades”; Moreno, (2021), p. 1 por ello señala que:

Este año estuvimos en veinte ciudades, en Leticia, en San Andrés, Yopal, Mocoa, Riohacha, en San Basilio de Palenque, fuimos a enseñarles cómo podían coger su celular y contar historias porque allá han ido con luces y cámaras a dictar talleres, que son muy buenos, pero luego se llevan las luces y las cámaras y ahí termina. Nosotros quisimos mostrar lo que pueden hacer con una herramienta a la que tienen más acceso. Por ejemplo, uno de los jóvenes que estuvo en el taller de San Basilio de Palenque ya ha producido dos videoclips para otros muchachos que son artistas de su comunidad.

Soporte legal en la evolución para la producción cinematográfica en Colombia

Se justifica mediante una síntesis informativa algunas de las principales leyes, decretos, resoluciones, y acuerdos, que normatizan la producción y el funcionamiento del cine en Colombia, según lo indica; (Suárez, Mario, 1988)

Tabla 1

Síntesis de la legislación de la producción cinematográfica en Colombia.

Norma jurídica	Leyes	Entidad	Disposición legal
	Ley 9 de 1942	El congreso de Colombia	Por la cual se fomenta la industria cinematográfica.
Decretos	Decreto ley 1355 de 1970	Presidente de la República	Capítulo VI. De los Espectáculos, artículo 151 “Ninguna película podrá pasarse por cinematógrafo, en sala o sitio abierto al público sin autorización previa del Comité de Clasificación de Películas”. Artículo 154 Referente a las funciones del comité de películas
	Decreto 1993 de 1970	Ministerio de Comunicaciones, Comité de clasificación de películas	Por el cual se adscribe al Ministerio de Comunicaciones el Comité de Clasificación de Películas.
	Decreto ley 129 de 1976	Presidente de la República	Por el cual se reorganiza el Ministerio de Comunicaciones. Artículo 17 Del consejo coordinador de cinematografía. Artículo 21. Del comité de clasificación de películas Artículo 22. De la junta de calidad cinematográfica
	Decreto 3137 de 1979	Ministerio de Comunicaciones	Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 001 de la COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO - FOCINE
	Decreto No.670 de 1981	Presidente de la República	Por el cual se aprueba el Acuerdo número 003 de 1981 de la Junta Directiva de la Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCINE
	Decreto No. 183 de 1988	Presidente de la República	Por el cual se liberan los precios de admisión a las salas de exhibiciones cinematográficas.
	Circular General No. 50 de 1977	Oficina de Cambios	Pago de derechos de explotación y de importación de material cinematográfico correspondiente a películas contratadas por el sistema de precio fijo.

Continuación de la tabla 1

Resoluciones	Resolución No. 2600 de 1983	Ministerio de Comunicaciones	Por la cual se establece la clasificación de las salas de exhibición cinematográfica y se fijan las tarifas de admisión correspondientes.
	Resolución No. 11 de 1984	Ministerio de Comunicaciones	"Por la cual se establecen normas para la aprobación y registro de los contratos que amparan los derechos de explotación de películas en el país, tanto en cine como en televisión".
	Resolución No 0949 de 1987	Ministerio de Comunicaciones	Por la cual se determina el listado de cortometrajes vigentes.
Acuerdo	Acuerdo No 0016 de 1984	LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO -"FOCINE"-	Por el cual se reglamenta la constitución y el funcionamiento de los Fondos Rotatorios para la producción de películas.

Fuente: Suárez, Mario, (1988)

De otra parte, según lo indica Rivera, (2014), se han promulgado otras leyes como:

- Ley 814 de 2003 o “ley del cine, por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia”, p.129
- Ley 1556 de 2012 o “ley de filmación o ley de cine II”, p. 129

Efecto de la globalización y la tecnología en la producción audiovisual

El desarrollo de nuevas formas de expresión cultural y social han modificado la forma de vida de pueblos y naciones; es una situación que es innegable y que se viene presentando desde finales del siglo XIX, son cambios progresivos que han afectado diversas áreas del saber y la cultura; por ello, es evidente que las personas vinculadas al sector cinematográfico se encuentren con una realidad multicultural que trasciende las fronteras, porque es normal que en una región cohabiten personas que pertenecen a diversos países y que se encuentran allí por diferentes motivos. (Sedeño Valdellós, 2011)

Es decir, hoy en día el cine junto con la publicidad es considerado medios artísticos y hace parte integral de la industria creativa. Es así como en la entrevista realizada al economista José Miguel Benavente en el año 2018, quien es uno de los autores de la investigación “Políticas públicas para la creatividad e innovación”, p. 6 afirma que; “el peso económico que actualmente tienen las empresas creativas en el mundo es grande. En regiones como Latinoamérica éste representa alrededor del 4% del PBI termina siendo muy importante para los algunos países de la región”. Chara, (2019) p. 6 De otra parte, la autora señala a México y a Brasil como los países latinoamericanos que más infraestructura posee como medio de exhibición cinematográfica. México posee para el año 2014 aproximadamente 5.700 pantallas mientras que Brasil 2.800

Por tanto y teniendo presente esta panorámica es pertinente tener claro el concepto de globalización y aunque este puede tener varias interpretaciones como por ejemplo desde el punto de vista económico, social y político entre otros; para efectos de la comprensión del presente escrito, se abordará la globalización desde la perspectiva técnica como lo indica (Hirsch, 1996), p. 97

...se relaciona sobre todo con la implantación de nuevas tecnologías, especialmente las revoluciones tecnológicas, vinculadas con las modernas posibilidades de elaboración y transferencias de información. Con rapidez y online”, permiten unir regiones del mundo muy distantes. Este desarrollo sirve de base sobre todo para la idea de una “aldea global”.

De otra parte, hay que tener en cuenta que, en la industria audiovisual, principalmente la estadounidense, se ha caracterizado por la intervención frecuente de un Estado, que ve en este medio un sistema para transmitir mensajes políticos, militares y económicos tendientes a manifestar una gran hegemonía. Es por ello, que en la actualidad el proceso de globalización en el cine se concentra en analizar los efectos que pueden conllevar la tendencia norteamericana por controlar la expresión cultural diferente a la estadounidense. Sin embargo y a pesar de esta panorámica la realidad hoy en día, se contextualiza en una liberación de expresión de ideas y modos de pensar resultado de propuestas neoliberales, que han conducido a dar mayor libertad de expresión y de manejo a medios audiovisuales principalmente latinoamericanos; caracterizados por una oposición a las formas tradicionales de realizar cortometrajes e incluso cine y que abarcan procedimientos modernos digitales que a través de una tecnología móvil realizan procesos de grabación, que logran efectos de gran calidad visual y auditiva; de tal forma que se generan producciones audiovisuales donde el mundo de la virtualidad se sobrepone a una producción cerrada. (Sedeño Valdellós, 2011)

Generalidades de la experiencia SmartFilms

Antes de comenzar a abordar la temática del proyecto SmartFilms, se debe tener presente que el desarrollo de la tecnología de los dispositivos móviles o celulares aproximadamente desde 1990 se ha incrementado paulatinamente, reportando a Uruguay, Panamá y Argentina como los países que más celulares utilizan, especialmente Smartphones. Con estos modernos y sofisticados teléfonos inteligentes hoy en día es posible tomar la temperatura corporal, identificar las estrellas con su respectivo nombre con solo dirigir el dispositivo al lugar donde se visualizan; de igual manera se pueden detectar movimientos sísmicos entre otras funciones, según lo indica (Luzardo, 2016)

Además de las aplicaciones mencionadas y para entrar en materia con la experiencia SmartFilms hay que mencionar que los smartphones, dentro del contexto cinematográfico en los últimos años han cobrado gran importancia puesto que ha sido posible realizar cine con estos dispositivos móviles demostrando así que la imaginación creativa posiblemente no tenga límites; reportándose a “Olive, como la primera película filmada íntegramente con un smartphone en 2011, dirigida por Hooman Khalili” luego en el año 2014, se exhibió en las salas de cine la película 09, como un producto obtenido a partir del empleo de celulares, en Chile y el siguiente año se estrenó el largometraje denominado Tangerine en el festival, “Sundance Film Festival”.

En lo relacionado con América Latina, SmartFilms es uno de los festivales más destacados, para el año 2015 en Bogotá se incluyeron 704 películas (Luzardo, 2016), p. 1. Entonces, una vez expuesto de manera general la panorámica que antecede a la creación y desarrollo del festival SmartFilms, es necesario indicar que Yesenia Valencia, la directora y actriz del “festival de cine hecho con celulares”. Moreno, (2021) indica que “Se trata de un espacio donde profesionales y aficionados pueden producir y presentar sus cortometrajes con

estrenos en salas de cine y una gala de premiación con el estilo de Hollywood”. El festival fue inaugurado hace 7 años con la participación de personas entre 12- 17 años pertenecientes a la categoría juvenil, también con la categoría profesional y la categoría aficionado; el objetivo perseguido, era lograr la democratización del cine.

Según su directora, SmartFilms elabora formatos cortos a través de celulares para transportarlos a una experiencia real por medio de las “etiquetas y el glamur de los grandes festivales emblemáticos del mundo, las personas estrenan sus cortos como cualquier premier de cualquier película, traemos invitados nacionales e internacionales, hacemos la premiación, tenemos nuestras estatuillas.”. (Moreno, 2021) p.1.

Igualmente, la directora de este festival recomienda a los interesados en incursionar y perfeccionar la producción audiovisual utilizando aplicaciones que sean compatibles con el dispositivo móvil; sin embargo, Yesenia Valencia indica que la aplicación “Filmc Pro”, es buena, además señala que para “editar en el celular se puede utilizar las aplicaciones de la suite de Adobe”, (Moreno, 2021) p. 1

Por otra parte, se presenta una línea de tiempo del origen y reconocimientos otorgados a lo largo de la experiencia SmartFilms, donde se puede obtener una imagen como la que se presenta a continuación.

Figura 1

Línea de tiempo SmartFilms

Fuente: Autoría propia

En lo referente al ecosistema y actores que participan de esta experiencia innovadora, los perfiles, cualidades y el rol que desempeñan en el festival SmartFilms, se puede observar en la siguiente matriz donde se argumentan las características que cumplen cada uno de ellos. Véase la tabla 2.

Tabla 2*Matriz de actores*

Identificación de actores Sociales	Perfil y cualidades	Qué rol cumple en la experiencia
Yesenia Valencia	-Psicóloga -Actriz -Empresaria -Bailarina	CEO del festival SmartFilms y Gerente de Valencia Producciones FX
Jacqueline Aristizábal	-Comunicadora social -Especialista en diseño de contenidos -Actriz -Guionista -Gerente de proyectos Senior	Gerente comercial global de Valencia Producciones y el Festival SmartFilms.
Juan Sebastián Zaraza Murillo	-Maestro de arte danzario -Instructor de yoga	Participante del festival SmartFilms 2022 en la categoría "Spot publicitario".
Secretaria de Desarrollo Económico	Dependencia del Estado que Regula y estimula la producción económica en: -Fortalecimiento de las empresas -innovación en modelos de negocios -Promoción en el aumento de la tasa de empleo	Patrocinador de SmartFilms para emprendedores y Pymes en la categoría Spot publicitario
MinTic	Entidad del Estado que se encarga de regular y promover las políticas y programas de las tecnologías de la información y la comunicación.	Patrocinador de SmartFilms para personas con capacidades diversas en la categoría "SmarTic incluyente" y la categoría "Redvolucionarias Tic" creada para las mujeres y empoderar la creatividad de estas.
Motorola	-Empresa privada multinacional dedicada a las telecomunicaciones y la innovación móvil. -Pionera en introducir en el mercado la telefonía celular y diseños sofisticados en radios para automóviles.	Patrocinador privado del festival SmartFilms para personas que hacen parte del medio audiovisual, en la categoría "Profesional".
Nosotras	Empresa que tiene como actividad económica la fabricación de productos para el cuidado íntimo femenino.	Patrocinador de la categoría "Aficionados" la cual busca enaltecer el empoderamiento femenino a través de la participación de mujeres y hombres.

Fuente: Autoría propia

SmartFilms en Colombia

Referenciar el desarrollo de SmartFilms en Colombia, es referirse a (Moreno, 2021), quien menciona a Yesenia Valencia e indica que es una producción de cine de bolsillo, donde el público puede acceder a cortometrajes durante el desarrollo de las actividades cotidianas, por ejemplo en el tiempo que transcurre antes de una cita médica, durante el viaje que realiza en un medio de transporte; pero, la autora señala que el usuario debe previamente realizar una suscripción mensual que está disponible en Colombia y en otros países como EEUU, México y en Paraguay y cuyo valor oscila en \$7.000 COP, dinero que es empleado por la compañía productora para apoyar a las personas que realizan estas producciones utilizando dispositivos móviles.

De otra parte, las personas que integran el departamento de producción SmartFilms, han conformado un grupo que tiene por objetivo realizar capacitaciones a los participantes que requieren tener el conocimiento de poder realizar cine empleando como medio tecnológico un dispositivo celular; pero también es un ejercicio “donde los patrocinadores los convierte en un reto creativo” (Moreno, 2021), p.1 y los participantes se dirigen a desarrollar un “product placement”, p. 1 caracterizado por una investigación previa que tiende de forma concreta a elaborar una marca y así poder condensar un aprendizaje publicitario que finalmente se traduce en un incentivo monetario.

SmartFilms en Latinoamérica

En el mismo sentido que se hizo referencia a SmartFilms en Colombia, necesariamente se debe remitir a su creadora y gerente Yesenia Valencia, para indicar que en el exterior esta producción en un lapso de siete años ha logrado recopilar más de 7.000 cortometrajes realizados

con celulares y en el presente año ha instaurado una “plataforma de regalías”, p. 1 con la finalidad de comercializar los cortometrajes producidos. (Moreno, 2021)

Así mismo, SmartFilms se ha convertido en una distribuidora que en la actualidad posee su “primer contrato con Total Play” según lo indica la gerente de esta productora Moreno, (2021); Total Play es una plataforma de México, que cuenta con aproximadamente 7.000.000 de personas vinculadas y por medio de una suscripción pueden acceder a cortometrajes realizados con dispositivos móviles. En realidad, es una forma de estrategia económica y mercantil que apoya la realización de producciones de cine realizado a través de celular.

Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo de este artículo se basó en la sistematización de experiencias que como lo indica (Gonzalez, 2017) "Se concibe como la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo " de tal manera esta investigación se basó en la implementación de la 3R, que como lo indica el autor son Revisar, Rectificar y Reimpulsar, por ello la utilización de instrumentos de recolección de tipo cualitativo abarca la identificación de las características propias de una situación problemática, igualmente direcciona la forma adecuada para la recolección de datos que llevan al investigador a establecer unas conclusiones y posiciones críticas con respecto al tema tratado.

De otra parte, el uso de esta metodología permitió la recopilación de información a través de la realización de entrevistas, siendo estas las fuentes primarias de la investigación; del mismo modo se utilizó como fuentes secundarias la información que se encontró disponible respecto al tema en libros y artículos publicados en bases de datos de la internet como Dialnet, Redalyc, SciELO, entre otras.

Resultados

SmartFilms es una propuesta innovadora que ha contribuido a desintegrar las barreras que se encuentra en el gremio audiovisual; es una experiencia que ha servido para democratizar el cine con un enfoque educativo porque a través de capacitaciones en talleres virtuales y clases presenciales ha facilitado el aprendizaje de las pautas necesarias para realizar cine utilizando los celulares y tabletas como herramientas de trabajo. De acuerdo con el nivel de madurez tecnológica TLR (Technology Readiness Levels) Jailler, (2020), que es la técnica utilizada para evaluar el estado de las tecnologías, se ha encontrado que el origen de la experiencia SmartFilms se desarrolló con el fin de brindar oportunidades a personas de escasos recursos económicos para producir material audiovisual y acceder al mundo cinematográfico. Es así como en la gestación de ideas y creatividad correspondiente a las fases T1, T2 y T3, SmartFilms cumple con el nivel de gestación de la experiencia que se quiere implementar, la investigación y desarrollo, los roles de los actores y la resolución de la problemática en cuanto a la privatización audiovisual existente, puesto que como lo indica Jacqueline Aristizábal, gerente comercial de valencia producciones y SmartFilms:

...es un proyecto que me apasiona, me enorgullece, es absolutamente ciento por ciento innovador, nosotros le apostamos a las nuevas narrativas, a las nuevas tecnologías. Este proyecto empezó con la posibilidad de que pudiéramos democratizar el cine; el cine es muy excluyente, habíamos hecho un estudio donde el ocio era el protagonista. Entonces, de qué manera lograr que la gente pudiera usar el celular de una manera responsable, con una herramienta tan poderosa y cotidiana como el celular; entonces fusionamos estas dos ideas, donde SmartFilms es el único festival del mundo donde la gente tiene la posibilidad de hacer cine con celular, donde pueden contar una historia, puesto que ellas le dan voz a los que no la tienen.

Con base en lo mencionado por la gerente comercial, se ha verificado que la estructura organizativa de la experiencia SmartFilms funciona; puesto, que ha beneficiado a todas las personas participantes de este proyecto sin distinción de clase social, económica, cultural e intelectual. Además, ha permitido la relación e interacción con profesionales que ya se encuentran involucrados en el medio audiovisual. Es así como ello da cumplimiento a la gestión de desarrollo interactivo y aplicativo conformado por los niveles T4 y T5.

De otra parte, SmartFilms da cumplimiento a la fase de gestión del proceso correspondientes a los niveles T6 y T7, porque es una experiencia que ha utilizado como estrategia la vinculación y participación de entidades privadas y públicas, quienes han patrocinado el festival haciendo que esta red de apoyo permita que el proyecto perdure en el tiempo. Por otra parte, la estrategia de educación brindada a través de SmartFilms Class ha fomentado el interés y la creatividad de los participantes en las diferentes categorías en todo el territorio nacional. Este contexto se puede verificar en lo mencionado por Juan Sebastián Zaraza, uno de los participantes del festival en la categoría Spot Publicitario:

...este festival es una de las ideas más arriesgadas locas y creativas que yo he escuchado, visto y experimentado, en mi vida artística. Es un festival de cine hecho con celular que invitan a las personas a que rompan los esquemas y a que superen los retos y a que creen un dispositivo que la gran mayoría de seres humanos en este momento tenemos a la mano y es el celular. Spot publicitario es una categoría que está patrocinada por la secretaria de desarrollo económico, adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá; esta secretaria promueve los temas de emprendimiento, de cómo se mueve el dinero con las empresas en Bogotá, como nacen las empresas, los empresarios y en esta ocasión se unieron a SmartFilms y la secretaria de desarrollo económico para dar un incentivo de \$20.000.000 a un emprendedor que hiciera un comercial o spot publicitario de 30 segundos en el que hicieran un llamado a la acción para que la gente adquiriera o comprara su producto. En este caso yo soy

profe de yoga e hice un spot invitando a la gente a que entrene con yoga, se desconecte y se relaje.

Finalmente, se halló que SmartFilms se encuentra dentro de la etapa de maduración correspondiente a la "Gestión de oportunidades y gestión del cambio, apropiación social y capital social" que se ha desarrollado en el nivel T8 y T9 mencionado por Jailler, (2020), ya que este proyecto que se viene implementando desde el año 2015, ha generado una transformación social en el ámbito cinematográfico en Colombia, siendo una ventana de oportunidad principalmente para las personas de escasos recursos económicos que quieren emprender en el medio audiovisual.

Por otra parte, el proyecto es expansivo porque inicialmente tuvo presencia en la ciudad de Bogotá donde ha impactado social y posteriormente se extendió a nivel nacional y actualmente se lleva a cabo en países como Paraguay y México.

Conclusiones

El mundo cinematográfico en Colombia es un espacio cultural conformado por un grupo de personas que entablan relaciones laborales muy cerradas, es decir, la colaboración en el mundo cinematográfico se realiza principalmente con las personas que se encuentran vinculadas a este sector. Para las personas que no lo están le es muy difícil acceder a este espacio a menos que reciban la cooperación de las que ya están vinculadas. Lo cual concuerda con lo mencionado por Martínez X. ,(2017) "la innovación social busca satisfacer las condiciones de vida, el nivel cultural, la igualdad e inclusión social o la sostenibilidad ecológica del territorio donde se interviene" p.62

Hacer parte de la experiencia SmartFilms, reduce costos de producción y se convierte en una alternativa de desarrollo fílmico que posibilita a sus productores la realización de trabajos cinematográficos en circunstancias donde el Estado no brinda incentivos económicos o propicia la logística necesaria para llevar a cabo las producciones fílmicas, sobre todo en la época actual donde la crisis económica afecta a la mayoría de los países del mundo. Contexto acorde a lo mencionado por Martínez X. ,(2017) "... se diferencia la corriente empresarial o filantrópica, centrada en el valor innovador de las intervenciones de responsabilidad social corporativa, lideradas por empresas y fundaciones privadas con objetivos sociales", p.64

SmartFilms es un festival cinematográfico innovador que también se ha convertido en una plataforma que atrae cada vez más a cinéfilos y a productores audiovisuales a hacer parte de esta modalidad de realizar cine; siendo una experiencia que conforma un ecosistema de actores entre las instituciones del Estado, personas de diversas clases sociales y empresas privadas, lo cual propicia el encuentro de productores, actores, guionistas, es decir de personas experimentadas en el campo y quienes se reúnen con personas poco experimentadas en este ramo

y son precisamente ellas las que encuentran la oportunidad de incursionar en el medio gracias al acompañamiento y posibilidad de dar a conocer el trabajo cineasta realizado.

Recomendaciones

En vista de que la experiencia SmartFilms ha demostrado ser un proyecto innovador con un impacto social de gran valor transformador que incentiva a la participación ciudadana, es recomendable que este festival cinematográfico tenga más presencia en territorios olvidados por el Estado, con el fin de difundir la equidad en oportunidades e impulsar la participación de aquellas comunidades que están apartadas de los cascos urbanos.

En un mundo globalizado donde la mayor parte de la información y noticias se transmite por contenidos audiovisuales, es recomendable que este festival cinematográfico que tiene gran acogida y exposición a cientos de espectadores pueda ser una voz que senté un precedente en la creación de contenidos responsables que verdaderamente ayuden a informar.

Por último, se recomienda que SmartFilms pueda convertirse en un semillero que ayude a empoderar la industria cinematográfica en Colombia desde las distintas instituciones educativas tanto privadas como públicas, lo cual podría incentivar en la mente de los jóvenes ideas creativas que promuevan la realización de futuros festivales cinematográficos.

Referencias bibliográficas

- Alves, P. (2012). Por la democratización del cine. Una perspectiva histórica sobre el cine digital. *Revista de comunicación y nuevas tecnologías, 1*, 120-134.
- Aufderheide, P. (8 de octubre de 2021). Salvemos al cine del monopolio. *elColombiano*.
- Calderón, C. (31 de Diciembre de 2020). Gestión de festivales de cine en Bogotá: Más allá de la formación de públicos. (C. U. Dios, Ed.) *Comunicación y medios*(42), 108-119.
- Chara, L. (2019). *El desarrollo de la industria cinematográfica en Brasil y México durante los últimos 10 años (2008-2018)*. Universidad Privada del Norte, Lima - Perú.
- Gonzalez, J. A. (2017). Sistematización de experiencias como método de investigación. *Gaceta Médica Espirituana, 19*, 10-16. Retrieved from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212017000200003
- González-Romero, G. (2020). La innovación social como estrategia de desarrollo. Políticas urbanas y acción colectiva. *Revista Latinoamericana de Investigación En Organizaciones, Ambiente y Sociedad*. Recuperado de <https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/teu/article/view/1711>
- Hirsch, J. (1996). ¿Que es globalización? *Globalización, capital y Estado*, 83-93.
- Jailler, É; González, S; Arias, C; Suárez; L (2020). Construyendo la innovación social. Guía para comprender la innovación social en Colombia. Capítulos 1 y 2.
- Luzardo, A. (2016). *La industria del cine revolucionada por tu celular*.

- Martínez, L. M., Ceceñas, P., & Ontiveros, V. (2014). *Virtualidad, Ciberespacio y comunidades virtuales*. (R. D. Educativos, Ed.) México.
- Martínez, X. (2017). La innovación social: orígenes, tendencias y ambivalencias. *Sistema. Revista de Ciencias Sociales*, 247, 61-88.
- Moreno, L. (13 de Noviembre de 2021). Superhéroes reales y cine: la nueva edición de SmartFilms. *El Espectador*.
- Rivera, J. (2014). ¿Va el cine colombiano hacia su madurez?. Análisis de 10 años de ley de cine en Colombia. *Anagramas*, 13(25), 127-144.
- Sánchez, E. (2008). Las tecnologías de información y comunicación (TIC) desde una perspectiva social. *Revista Electrónica Educare*, 12, 155-162.
- Sedeño Valdellós, A. (15 de Marzo de 2011). Cine y medios audiovisuales ante la globalización. (U. A. Caribe, Ed.) *Encuentros*, 9(1), 11-20.
- Suárez, Mario. (1988). *Legislación del cine en Colombia*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.
- Vallejo, A. (3 de Febrero de 2015). Festivales cinematográficos. En el punto de mira de la historiografía filmica. *Secuencias*, 39, 11-42.