

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
**MAPA FUNCIONAL
EN EL SECTOR
CINEMATográfico**
INFORME FINAL

Dirección de Cinematografía
del Ministerio de Cultura

Proyecto de
investigación
mapa funcional
en el sector
cinematográfico

Informe final

Proyecto de
investigación
mapa funcional
en el sector
cinematográfico

Informe final

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Álvaro Uribe Vélez

MINISTRA DE CULTURA
Paula Marcela Moreno Zapata

VICEMINISTRA DE CULTURA
Maria Claudia López Sorzano

DIRECTOR DE CINEMATOGRAFÍA
David Melo

TECNICINE

INVESTIGACIÓN

Investigadores:

Mauricio Clavijo Luna

Fabiola Morgante

Diseño encuestas y entrevistas: Jaqueline Morguesteing

Traducción del Inglés: Marcela Vivas

Traducción del Francés: Marcela Parra

Asesoría jurídica: Fredy Téllez

Coordinación trabajo de campo y transcripción: Guina de Bawerftan

Coordinadora Dirección de Cinematografía:

Maria Cristina Díaz Velásquez (asesora)

Entrevistados: Rocio Cáceres, Amauri Ariza, Humberto Alonso, Claudia Arango (RCN), Alessandro Angulo (Laberinto), Ana Piñeres (CMO), Federico Duran (Rhayuela), Carlos Acero (FX), Mirlanda Tovar (Dynamo), Juan Manuel Flores (Caracol), Zulu y Zune (Tribu), Augusto Bernal (Escuela de Cine Black María), Felipe Aljure

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Precolombi EU-David Reyes

© Ministerio de Cultura - Dirección de Cinematografía

Carrera 8 No. 8 - 43. Bogotá, D.C. Teléfono: (571) 3424100

cine@mincultura.gov.co

www.mincultura.gov.co

Contenido

1. PRESENTACIÓN	10
2. INTRODUCCIÓN	14
3. INVESTIGACIÓN	18
4. ESTRUCTURA DEL SECTOR	22
4.1. Configuración organizativa	23
4.2. Principales ocupaciones de cada área	24
4.3. Áreas de interés en el sector para el desarrollo de normas de competencia laboral y perfiles ocupacionales	24
5. FORMACIÓN	26
5.1. Formación para las ocupaciones exclusivas del sector	28
5.2. Pertinencia de la formación profesional	28
5.3. Necesidades de formación	29
6. ÁMBITO LABORAL	30
6.1. Ocupaciones y nivel de preparación	32
6.2. Rutas de acceso	32
6.3. Diferencia en edades y sexo	33
6.4. Tipo de contrato	34
6.5. Patrones de capacitación	34
7. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES	36
8. OTROS DATOS	40
9. ANEXOS	44
9.1. Ver anexo Industria cinematográfica	
9.2. Ver anexo Fases de la producción	
9.3. Ver anexo Organigrama funcional	
9.4. Ver anexo Línea base	

*El batir de las alas de una simple mariposa hoy,
produce un minúsculo cambio en el estado de
la atmósfera. Durante un período de tiempo,
la atmósfera en efecto divergiría de lo que
habría hecho. Por tanto, en el tiempo de un mes,
un tornado que habría devastado la costa de Indonesia
no tuvo lugar. O puede que si no fuese a suceder,
lo hiciera.*

(Ian Stewart, ¿Juega Dios a los dados?
Las Matemáticas del Caos, 2003, p. 141)

1. Presentación

La investigación sobre el mapa funcional del sector cinematográfico, ha revelado que el universo del sector cinematográfico es una unidad de movimiento permanente en su interior, posee una dinámica fluctuante que apunta al mismo objetivo, producción de imágenes que se desarrollan a través de diferentes medios pero con la aplicación de elementos presentes dentro de la misma unidad, es comparable a la teoría del caos...

“¿Qué es exactamente la teoría del caos? El nombre de Teoría del Caos viene del hecho de que los sistemas que describe la teoría están aparentemente desordenados, pero la Teoría del Caos en verdad busca el orden subyacente en los datos aparentemente

aleatorios. Este fenómeno, en la Teoría del Caos, es también conocido como dependencia sensible de las condiciones iniciales. Sólo un pequeño cambio en estas condiciones iniciales puede cambiar drásticamente el comportamiento a largo plazo de un sistema. Otro sistema en el que la dependencia sensible de las condiciones iniciales es evidente es en el lanzamiento de una moneda. Hay dos variables en el lanzamiento de una moneda: el tiempo que tarda en golpear el suelo y la velocidad a la que es lanzada. Teóricamente, debería ser posible controlar estas variables completamente y controlar cómo terminará la moneda. En la práctica, es imposible controlar exactamente la velocidad a la que se lanza la moneda y la altura que alcanza. Es posible poner las variables dentro de un cierto rango, pero es imposible controlarlo lo suficiente como para conocer el resultado final del lanzamiento de la moneda” (Edward Lorenz).

Por lo tanto, determinar una ruta estricta, puntual que le dé a la dinámica de la cinematografía una categoría regente, es una tarea poco menos que imposible: lo que sí se puede determinar son los elementos que componen esa unidad,

“Nuestra actitud hacia las cosas ejerce una influencia sutil que, si opera mediante el efecto mariposa, es impredecible. Pero simplemente ser negativo o ser positivo ya influye mucho tanto a los demás como a la dinámica de nuestra propia mente. ‘Abrirnos a la incertidumbre, descubrir la frontera entre lo individual y lo universal y actuar humildemente desde ese descubrimiento es el poder real de la impotencia, pudiéndose así influir hasta en los sistemas más rígidos’. En las artes marciales orientales uno no se opone con fuerza a la fuerza sino que utiliza inteligentemente la acción de palanca para que el ataque

del adversario se vuelva contra sí mismo” (¿Juega Dios a los dados?).

Podemos establecer un esqueleto, pero en el cuerpo, en la carne que le da forma y sentido está definitivamente involucrado el factor humano, con su complejidad como un componente determinante en la construcción de las rutas que lleven a un producto final; esta complejidad no es, necesariamente, sinónimo de complicación, sólo habría que enfocar la dinámica cinematográfica desde un punto de vista no lineal, que le dé un carácter flexible, donde la particularidad social, cultural e incluso económica de los países con producción cinematográfica, acomoda los elementos comunes de la unidad a sus posibilidades técnicas, conceptuales y creativas.

2. Introducción.....

P

ara identificar cómo está configurado el mapa del sector cinematográfico en Colombia y a su vez compararlo con el de otros países, se requiere tener en cuenta a la industria cinematográfica más desarrollada, la estadounidense; su gran influencia sobre países con poca producción como Colombia, le merecen una atención detallada. Otro punto importante es la utilización en Colombia de tecnología procedente de Norteamérica, lo que implica una similitud en el quehacer cinematográfico, al igual que la formación académica de muchos de los cineastas que trabajan en Colombia y la llegada a nuestro país de producciones estadounidenses, que le abren a Colombia la posibilidad de desarrollar la industria a cinematográfica con miras a un futuro productivo en este campo.

Lo anterior hace que de alguna forma, el ejercicio cinematográfico en Colombia refleje esa influencia, sin embargo en ese ejercicio existen también algunos ingredientes de la industria europea, razón por la cual se relacionan en la línea base España y Francia. La inclusión de México y Argentina obedecen a facilitar un comparativo con industrias en las que de una u otra forma se representan la idiosincrasia latinoamericana, esto permite hacer una evaluación más objetiva y universal del quehacer cinematográfico en Colombia con relación al resto del mundo.

3. Investigación.....

La ruta metodológica que se sigue en este proceso está ajustada a las particularidades de la investigación; consiste en plantear una pregunta de investigación, diseñar y aplicar instrumentos que den resultados cuantitativos y cualitativos, por la naturaleza misma del objeto de investigación en varias líneas de trabajo, entrevistas y encuestas semi-estructuradas, levantamiento de una línea base, con la información de diferentes fuentes, tabulación y análisis de la información, análisis de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) a la luz de los resultados de la investigación, participar en proyectos de realización audiovisual y realizar informes de avance y final del proceso.

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la estructura funcional del sector cinematográfico?

Levantamiento de línea base: organización de la información existente de la estructura organizativa de cargos y funciones en Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, España y Francia.

Diseño de instrumentos de investigación: se diseñaron tres instrumentos: 1. Ficha de perfil para personas que trabajan en el medio cinematográfico, aplicación de cincuenta muestras; 2. Ficha de perfil universitario: aplicación de treinta muestras; 3. Entrevista abierta con preguntas de respuesta abierta para directivos, aplicación de quince muestras.

Análisis comparativo del C.N.O: con relación a la información obtenida en los instrumentos de investigación y a la línea base.

Trabajo de campo: en este sentido se aplican los instrumentos de investigación a través de citas, gestión con productoras y participación en experiencias audiovisuales para la recolección de la información pertinente.

Informes de avances y final: se realizaron y entregaron un informe de avances y un informe final que dan cuenta del proceso.

4. Estructura del sector.....

E

l conjunto de la línea base, el esquema de la matriz y un organigrama funcional, permite construir un mapa general del quehacer cinematográfico desde una mirada macro y particular para Colombia.

4.1. Configuración organizativa

La *línea base* es el esquema en el que se relacionan los cargos y las funciones. Para este caso se estudiaron las estructuras en cinco países incluido Colombia, como fuentes primarias de información en las cuales se pudieron observar importantes diferencias en las dinámicas cinematográficas contenidas en el mapa funcional (anexo 1).

En la línea estadounidense de cargos y funciones aparecen relacionados los básicos, pero según las fuentes consultadas, se generan otros cargos; así pues, se pueden encontrar varios asistentes para un cargo o varios niveles

asistenciales para un mismo cargo, según sea la dimensión de la obra cinematográfica que se vaya a desarrollar.

No obstante, en Colombia es ambigua la determinación de las principales funciones por factores como el tipo de producción. Por otra parte, encontramos tergiversación en la terminología, que impide la formalización de una estructura unificada en el sector, es por eso que cada proyecto va encontrando su propia organización y acomodación; en algunos casos, obtenida de la experiencia que se trae de los comerciales en donde existe una actividad con una estructura más unificada pero que, sin embargo, presenta algunas diferencias organizativas y funcionales comparadas con países industrializados; lo que posibilita establecer en forma más o menos general la estructura de la línea de cargos y funciones en comerciales.

4.2. Principales ocupaciones de cada área

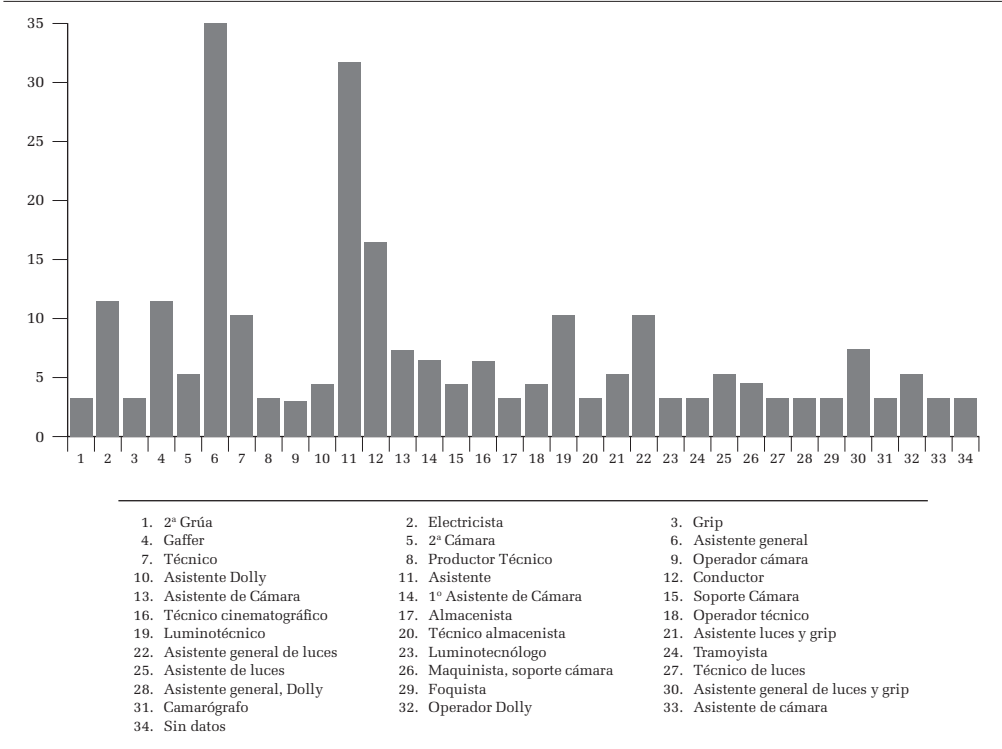
Con base en los resultados se realiza una categorización de los cargos “básicos” necesarios para el desarrollo de producciones que apuntan hacia la industrialización de la cinematografía en Colombia (anexo 2).

4.3. Áreas de interés en el sector para el desarrollo de normas de competencia laboral y perfiles ocupacionales

El desarrollo de normas de competencia está planteado principalmente desde las necesidades de la industria y están concentradas en dos frentes principales: capacitación para el área técnica cinematográfica y capacitación en el idioma inglés. El interés en la capacitación técnica, hasta el momento, se visibiliza en los cargos técnicos del departamento de arte y en los cargos técnicos del departamento de fotografía.

En el departamento de arte, específicamente en carpintería, pintura, muralismo, pintura, maquillaje y peinados, vestuario, ambientación, escenografía, y utilería; en el departamento de fotografía, el interés lo representa el subdepartamento de electricidad, montajes, cámara y foto fija; dirigido a la cinematografía por el nivel de especialización requerido. En el caso de la televisión no se requiere de tal especialización, no por eso es menos importante, se requieren operadores de equipos de emisión, sonidistas y otros propios de la industria de la producción de televisión (anexo 3) (gráfico 1).

Gráfico 1
Cargo principal

5. Formación

Hay un consenso general en calificar como benéfica la iniciativa de formalizar el conocimiento audiovisual dada la importancia y necesidad establecida, sin embargo, otro asunto diferente es la función y responsabilidad pedagógica por parte de las universidades, en donde hay críticas fuertes derivadas de la falta de experiencia y/o actualización de los docentes, aunque exista la conciencia acerca de la carencia de industria u oficio además de la carencia tecnológica, ello se expresa en la dificultad de acceso a los medios tecnológicos para que se generen prácticas dentro de los programas académico.

5.1. Formación para las ocupaciones exclusivas del sector

En muchos de los casos del sector técnico, con gran experiencia, también es indispensable el elemento conceptual como un complemento de la experiencia que le permita a las personas que trabajan en el sector, responder de manera más profesional a los requerimientos de una producción grande o pequeña, es decir, no se puede sólo confiar en los conocimientos adquiridos en la práctica pero tampoco se puede confiar en los conceptos sin la práctica.

5.2. Pertinencia de la formación profesional

Los directivos de las empresas productoras en general se lamentan del desequilibrio entre la formación universitaria y la realidad laboral, aunque ven con beneplácito los principios teóricos esenciales, en los egresados. Consideran que la educación carece de realismo a la hora de la práctica, igualmente hay una notoria preocupación porque los egresados no tienen un horizonte claro de qué es lo que desean hacer con su vida profesional y salen “desorientados”.

A través de estas entrevistas los productores también han manifestado que en las universidades se enfocan en patrocinar los cargos directivos descuidando otros cargos del sector cinematográfico que son muy importantes. Los estudiantes que conocen más certeramente el medio son los que han tenido la posibilidad de recibir formación en el exterior en países como Inglaterra, Francia, Italia, Cuba, Estados Unidos y Argentina, que son los principales países donde los colombianos buscan profundizar sus estudios.

Las promociones de egresados que año tras año salen de las universidades y que son encaminados a la Dirección de actores, terminan por saturar el mercado de directores “teniendo en cuenta que una película necesita sólo un

director pero muchas otras personas en otros cargos” que también requiere de formación profesional.

5.3. Necesidades de formación

Es indispensable formar personas para la ejecución en las áreas técnicas en los diferentes departamentos tanto de cinematografía como de los audiovisuales, las necesidades están categorizadas según la carencia de mayor a menor, así: necesidad en formar personas en cargos técnicos en las diferentes especialidades de arte, como escenógrafos, utileros, vestuaristas, maquilladores, en menor urgencia está la formación de técnicos en el área de fotografía como electricistas, *grips* y, en cámara, adicional a la formación específica en el área se requiere que las personas sean formadas en el dominio del idioma inglés.

En la televisión la necesidad básica es la misma que para la cinematografía aunque en esta última se requiere de más personas en el área técnica por cuanto es más amplia la gama de cargos creados que van desde fotografía hasta edición pasando por mantenimiento y servicios.

En el área profesional se requiere que la formación tenga especializaciones en directores de arte, sonidistas, editores, productores y, con menos demanda, los fotógrafos y directores.

6. Ámbito laboral

a información recogida en las entrevistas, la suministrada por Tecnicine; nos lleva a concluir que laboralmente hay estabilidad en el sector de televisión; no así en cinematografía. Existe, sin embargo, una configuración similar en el cubrimiento de los diferentes cargos como productor y director mientras que los técnicos son principalmente empíricos en ambos medios.

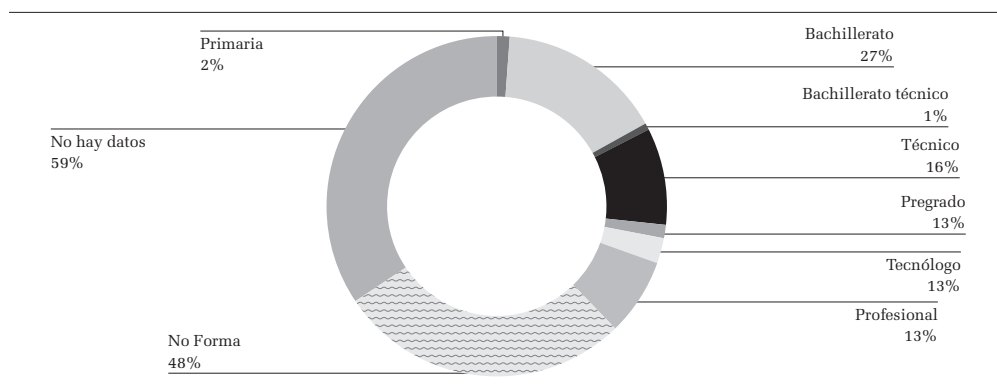
6.1. Ocupaciones y nivel de preparación

Las ocupaciones están definidas en la línea base. El grado de preparación es variado, va desde el empirismo hasta los estudios universitarios.

De un universo de 192 personas encuestadas se hace el análisis gráfico:

Gráfico 2

Nivel académico

6.2. Rutas de acceso

A ciertos cargos de producción, dirección y algunos del departamento de arte se llega por recomendación y se seleccionan personas con formación académica. Para otros cargos técnicos se contratan personas con perfil de preparación a través de cursos, talleres o formación técnica en un área específica. Las productoras de TV han vinculado a sus empleados inicialmente a través de una empresa de servicios temporales, para luego de recibir una inducción y una experiencia pasan a ser empleados por nómina directa de estas empresas de T.V.

En el sector de comerciales donde se requiere personal muy especializado y altamente capacitado, estas productoras recurren a la contratación de técnicos a través de prestación de servicios.

Las productoras de cine utilizan la misma modalidad cuando requieren de técnicos especializados, sin embargo, para algunas funciones y en algunas películas recurren a personal con poca experiencia o sin experiencia. Las productoras extranjeras de cine y comerciales siempre prefieren técnicos muy especializados y con experiencia; sin embargo, las productoras extranjeras requieren de personal bilingüe, que en Colombia es escaso (gráfico 2).

6.3. Diferencia en edades y sexo

En los cargos técnicos de producción no se han observado preferencias de sexo, en cargos derivados del director de actores predomina el género masculino. En los cargos técnicos de fotografía se encontró que aunque hay mujeres dedicadas a estas labores, sí hay una marcada preferencia en el género masculino ya que son los técnicos hombres más solicitados que las técnicas mujeres, aunque estén en igualdad de condiciones y capacidades en el sector cinematográfico y de comerciales. En el departamento de edición hasta el momento encontramos la carga más marcada hacia el personal masculino.

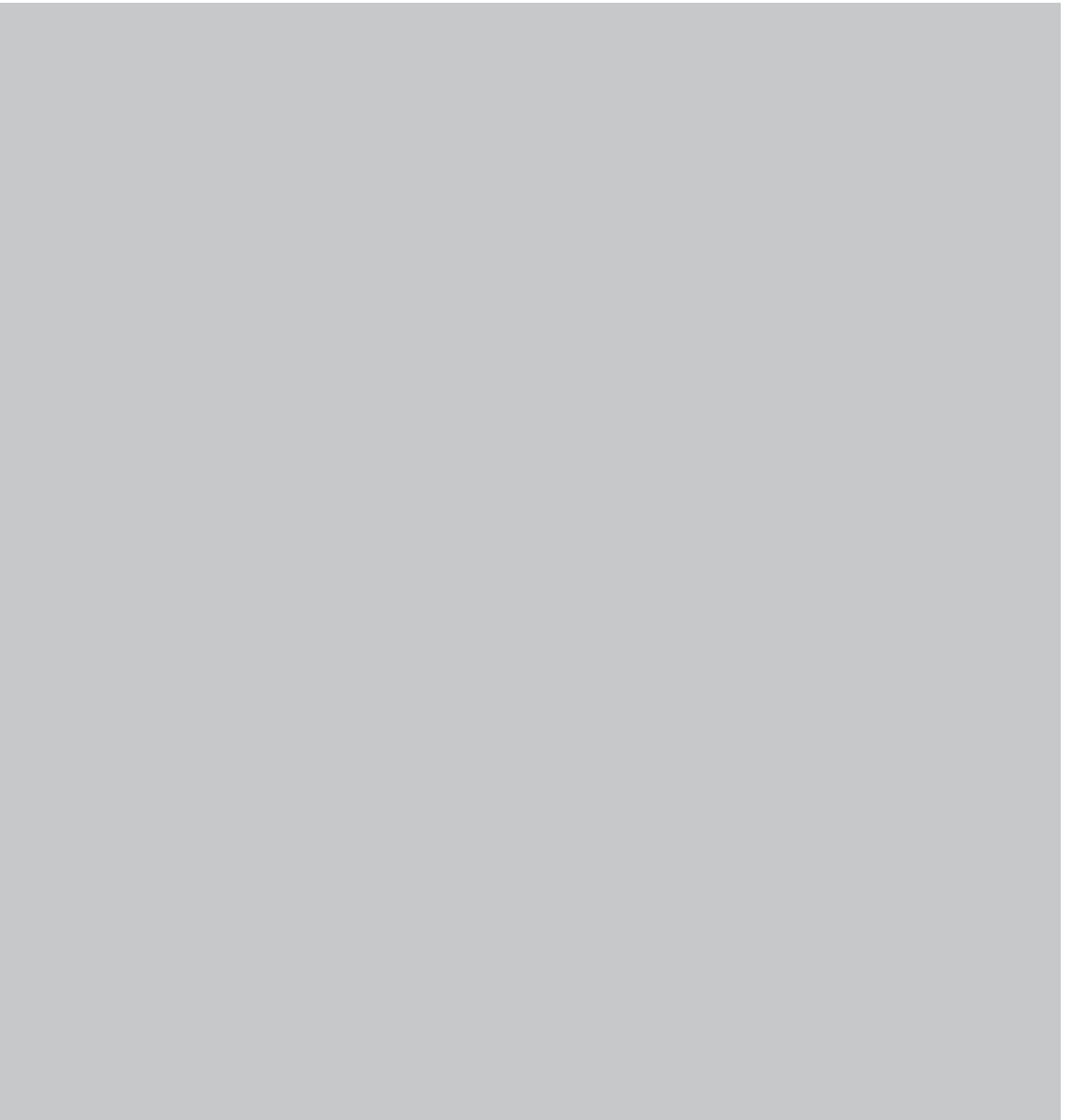
A través de la aplicación de la ficha de perfil operativo encontramos que en los cargos del sector técnico de arte en utilería, ambientación y set, la inclinación es por contratar más hombres que mujeres porque se consideran labores de trabajo pesado, lo mismo sucede en el sector técnico del departamento de fotografía.

6.4. Tipo de contrato

Se ha encontrado que el trabajo técnico y el trabajo operativo de comerciales y cinematografía es temporal o por la realización de un proyecto específico, al igual que los directores de fotografía y los actores. Sin embargo los productores y directores generalmente hacen parte de la nómina de una empresa productora. En televisión se ha encontrado que la mayoría de personal en todos los departamentos es contratado por tiempo completo por la empresa de producción, sin embargo los actores y productores tienen contrato por la duración del proyecto, sea novela, seriado u otro.

6.5. Patrones de capacitación

Hasta el momento se ha encontrado que en las empresas de T.V. a pesar de tener programas de capacitación programados como eventos especiales, la mayoría de los conocimientos son adquiridos por parte del personal técnico a través de la experiencia sin llegar a una profundización o especialización de una sub-área específica, sin embargo cuenta con programas de apoyo y promoción de sus empleados destacados, las empresas como Congo Films y Tecnicine de Colombia cuentan con programas permanentes de capacitación. Sin embargo en Tecnicine por ser una empresa sin ánimo de lucro y a pesar de los esfuerzos que realiza por capacitar sus asociados, carece de espacios y apoyo económico y técnico específico para la capacitación.

7. Análisis de la clasificación nacional de ocupaciones.....

a primera clasificación por áreas de desempeño en donde aparecen el arte, la cultura y el esparcimiento, según el glosario del SENA, las funciones desempeñadas tienen como propósito común, producir bienes y servicios de similar especie, en esta primera clasificación es comprensible que la cinematografía esté incluida. Sin embargo al entrar en el capítulo de la caracterización ocupacional encontramos ya diferencias sustanciales en donde la descripción de la naturaleza que nos plantea la línea base y las entrevistas, muestra sub-áreas de desempeño entre el cine, la televisión y las demás artes dado el grado de especialización que se requiere en el cine, ligados estos al entorno organizacional, tecnológico, ocupacional y educativo que se requiere en la cinematografía.

En los criterios para la clasificación en cuanto a los contenidos conceptuales y estructurales presentados en este tema, debemos tener en cuenta la dinámica particular de la cinematografía, en donde una película tiene varios autores, pero sin embargo, el representante en la industria de esa película es el productor en tanto producto, por eso determinar cual cargo pertenece a que área de desempeño es ya ambiguo.

En las ocupaciones en el área 5 según el documento “Clasificación Nacional de Ocupaciones” en el numeral 512 en donde aparecen los *escritores, traductores y profesionales en comunicación*, estarían clasificados los guionistas y los directores por cuanto ellos ejercen funciones similares reflejadas en la construcción del guión técnico y funciones relacionadas con la comunicación.

En el numeral 513 de *artistas, creativos e intérpretes*, aparecerían nuevamente los directores, los directores de fotografía, los diseñadores de producción, diseñadores varios del departamento de arte, editores, actores, animadores y algunos cargos del departamento de producción que desempeñan funciones artísticas y/o creativas.

En el numeral 52 en *ocupaciones técnicas y especializadas en arte, cultura, esparcimiento y deportes* podríamos ubicar las ocupaciones técnicas cinematográficas en el numeral 522 donde aparecen *fotógrafos y ocupaciones técnicas en arte gráfico, cine, radio, TV y artes escénicas* estas ocupaciones técnicas serían técnicos especializados en electricidad, montajes, operadores de cámara, escenografía, utilería, ambientación, maquillaje, estilistas y otros cargos técnicos de edición, los asistentes estarían incluidos en un subgrupo de esta categoría; los directores de fotografía para el caso específico del cine no harían parte de este grupo, sin embargo los fotógrafos de foto fija sí podrían estar aquí incluidos; y en el numeral 524 en donde están los *diseñadores y artesanos* estarían todos los diseñadores como son los de vestuario, escenografía, utilería, maquillaje y peinado. Excepto el diseñador de producción

ya que este cumple funciones en un nivel más alto que los anteriores diseñadores, aquí también podrían estar los diferentes diseñadores de postproducción, excepto quien ostente el cargo de diseñador de postproducción.

El diccionario ocupacional presenta algunas incongruencias debido a que menciona algunas funciones en el caso de los operadores de cámara que estos no desempeñan.

No hay una definición clara de algunas denominaciones, por ejemplo el caso del director artístico no se especifica si se refiere al director de arte o al director de actores u a otro tipo de directores, faltan otro tipo de denominaciones incluidas en la línea base como por ejemplo el diseñador de producción.

El caso del gerente de producción la ubicación más acorde con su jerarquía debería ser el área 5 y en el área 0 deberían estar los productores.

Existen otro tipo de denominaciones como carpinteros, escultores de elementos para cinematografía que no están incluidos dentro del área 5 y merecen ser incluidos ya que al hacer una mirada horizontal del mapa funcional y del esquema matriz nos dan unas equivalencias en el área de fotografía como los jefes de eléctricos o *gaffers* para el esquema de la matriz y para el caso de la cinematografía.

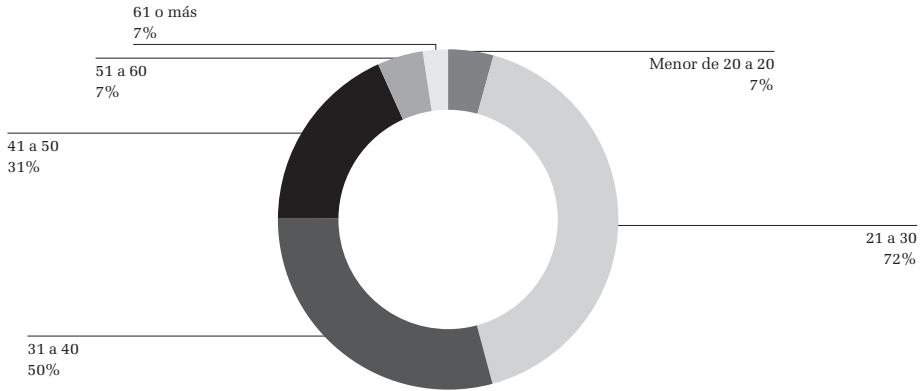
En síntesis, el análisis de la Clasificación Nacional de Ocupaciones muestra que no es congruente con la dinámica cinematográfica, ya que la clasificación no es funcionalmente isomórfica con el mapa funcional de una producción cinematográfica. Dado su carácter sui géneris, ello nos lleva sugerir que se considere un apartado especial para la clasificación de las funciones cinematográficas entendiendo por dentro y por fuera la producción cinematográfica.

8. Otros datos

Actualmente y en la muestra de Tecnicine el rango de edad más importante en la oferta laboral está en el margen de 21 a 30 años lo que permite ver una fuerza laboral entre la población económicamente activa (gráfico 3).

Gráfico 3

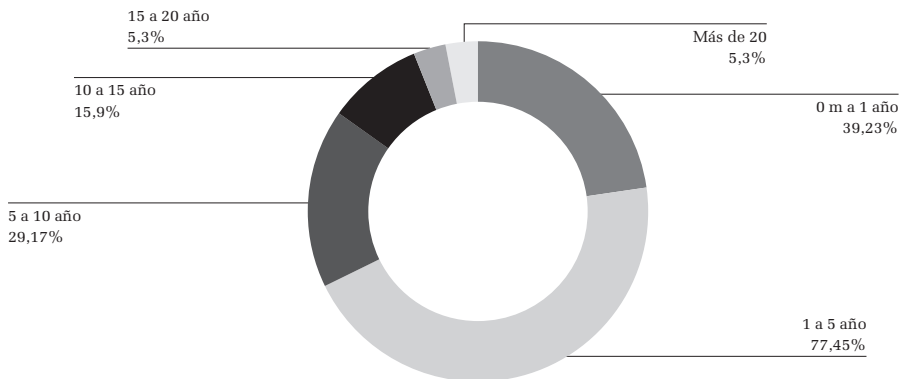
Rango de edad de un universo de 181 personas

La muestra de tiempo en el servicio permite ver que la mayor parte de los técnicos que están actualmente en el sector tienen una experiencia en un rango de 0 y 5 años lo que refleja, no sólo el incremento en la demanda de mano de obra propiciado por el mayor incremento en la producción audiovisual, sino por la creación de la Ley de Cine, orientando el trabajo de las personas que trabajan en el medio.

Gráfico 4

Tiempo de servicio

9. Anexos

9.1. Ver. pdf anexo Industria cinematográfica

9.2. Ver. pdf anexo Fases de la producción

9.3. Ver. pdf anexo Organigrama funcional

9.4. Ver. pdf anexo Línea base

