

Fecha de recepción: marzo 2022

Fecha de aceptación: abril 2022

Versión final: mayo 2022

La inclusión tecnológica, financiera y social como fenómeno transformador en la animación en Colombia

Laura Hurtado Gómez⁽¹⁾ y
Jorge Andrés Rodríguez Acevedo⁽²⁾

Resumen: La animación se precia de ser una mezcla de técnicas que se caracterizan por dar alma a lo que no tiene. Además, posee la propiedad de articular narraciones para diferentes tipos de públicos. A partir de la charla impartida por la Dra. Claudia Bolshaw durante el Seminario Avanzado en Diseño del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo acerca de la animación colaborativa, se propone establecer un paralelo entre la animación en Colombia con el tema mencionado. Lo anterior dado que, la animación se concibe como una constante transformación de aspectos ideológicos y sociales de cada época, donde aparecen imaginarios de distintas naturalezas.

El propósito de este artículo es entonces, realizar una reflexión sobre la animación en Colombia frente a la inclusión social, tecnológica y financiera en la animación a partir del análisis bibliográfico de autores que han abordado dichas temáticas en sus procesos investigativos y profesionales.

Palabras clave: animación - inclusión tecnológica - inclusión financiera - inclusión social - Colombia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 229]

⁽¹⁾ Comunicadora en Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín, Colombia. MFA en Producción de Cine y TV de la New York Film Academy, Estados Unidos. Doctorando en Diseño de la Universidad de Palermo, Argentina.

⁽²⁾ Tecnólogo en publicidad y mercadeo de la Corporación Academia Tecnológica de Colombia (ATEC). Profesional en Diseño Visual de la Fundación Universitaria Bellas Artes, Medellín, Colombia. Magíster en Comunicación Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Doctorando en Diseño de la Universidad de Palermo, Argentina. Coordinador Académico, Tecnología Animación Digital, I.U. Pascual Bravo, Medellín, Colombia.

Introducción

La animación es una técnica artística que desde su concepción vinculada con el kinetoscopio de Muybridge y Edison 1888, se ha establecido como un modelo de métodos creativos. Es así como la animación posee la propiedad de articular narraciones para diferentes tipos de públicos, ocupando un lugar importante en contextos de comprender realidades que son complejas, dispersas (Rodríguez, Dena y Garza, 2015). Para comprender el concepto de animación digital, primero hay que conocer en qué consiste la animación tradicional. La animación clásica o tradicional, es una secuencia de imágenes con base en dibujos reproducidos a cierta velocidad, para generar la ilusión de movimiento; la animación digital conlleva el mismo proceso, solo que es generada por computadoras (Garza, 2014). En este sentido, la animación digital es el procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos.

Precisamente, gracias a que la tecnología ha ayudado a que la animación sea más accesible para las personas, la experiencia compartida por la Dra. Claudia Bolshaw durante el Seminario Avanzado en Diseño del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, gira en torno a cómo la animación brinda “la oportunidad casi infinita de crear una historia con personajes imaginarios y fantásticos (...), donde las personas de diferentes niveles de cognición, puedan navegar sin censura, sin diferencias, teniendo la creación y las imágenes secuenciales como herramienta de comunicación.” (Bolshaw, 2015, p. 179) Así mismo, se busca reflexionar sobre la transformación de la industria de animación en Colombia mediada por la tecnología, las interacciones sociales y las condiciones financieras. Este nuevo estadio global propone nuevas formas de consumo, descentralizando la información y permitiendo que más agentes se vinculen.

La democratización de la tecnología establece nuevas conexiones en los procesos de participación social y en la narración de historias autóctonas de riqueza cultural, la televisión y la animación no solamente deben atender requerimientos de entretenimiento. El pluralismo como representatividad supone una reflexión a las distintas sensibilidades sociales permitiendo su acceso a los contenidos de los medios (Núñez, 2009). La animación en un contexto sociocultural posee un potencial transformador, apuesta por la democracia cultural, donde la cultura son muchas cosas y donde las palabras quedan cortas para transmitir este tipo de diversidad sociocultural (Caride, 2005).

Para hacer el análisis de la temática propuesta, se hizo un rastreo bibliográfico alrededor de la animación y la inclusión social, tecnológica y financiera. Una vez realizado el rastreo, se contempló entonces el análisis de documentos que trataran estos tres factores: la democratización de la tecnología, el conocimiento y las consideraciones de los representantes involucrados en un proceso de inclusión.

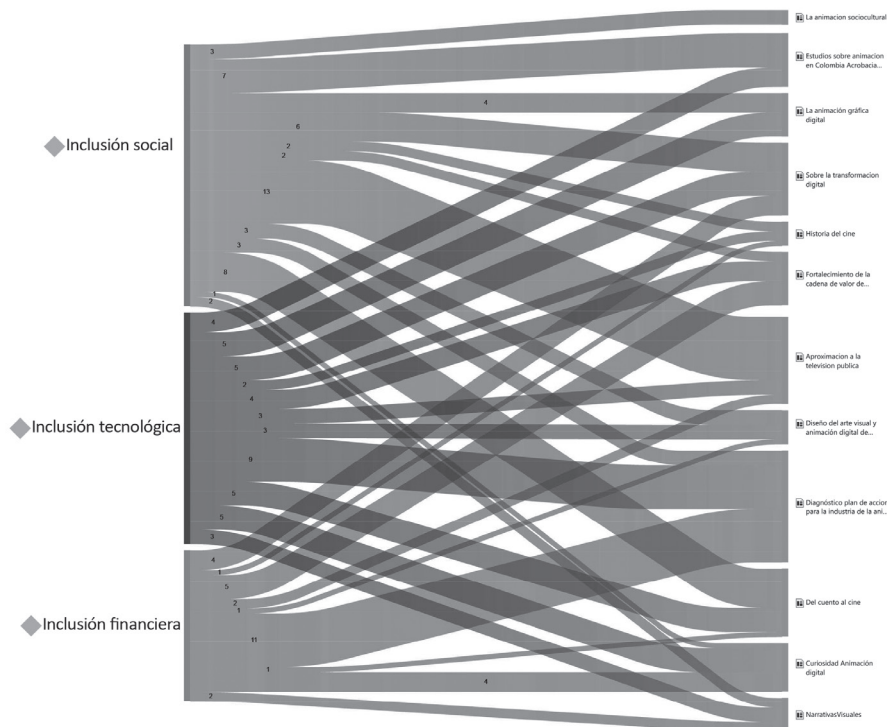

Gráfico 1: rastreo bibliográfico de temáticas sobre animación e inclusión social, tecnológica y financiera. Elaboración propia por medio del software Atlas ti 9°.

La animación como fenómeno transformador en Colombia

En Colombia, los procesos de animación atraviesan por una serie de dificultades, que son caracterizadas por factores económicos, sociales y de producción, los cuales impiden su avance con relación a otros mercados. Sin embargo,

(...) la globalización de los mercados, en general, ha propiciado una disminución en los costos de adquisición y producción de la tecnología digital como hardware y software especializado, permitiendo, además, por la fácil conectividad y acceso a la información, la apropiación tecnológica y de conocimientos especializados en diversas comunidades. (Escandón & Villegas, 2016, p. 115)

Cuando se habla del contexto de nacimiento de la animación en Colombia, dicha historia no se puede desvincular del cine y la publicidad en los años 60. Estos favorecieron la irrupción de la animación como complemento comunicativo, donde se empieza a marcar un alto contenido autóctono y social. Películas como *Garras de oro* (1926) historias animadas de cuentos infantiles como *La pobre viejecita* (1978) y producciones satíricas y controversiales como *El siguiente programa* (1996), que fue la primera serie animada en Latinoamérica que mostraba la realidad del país sin tapujos, pusieron a la animación en la mira nacional como recurso de comunicación y denuncia social.

La animación como recurso social, permite dar voces a lo que no se tiene. *Pequeñas voces* (2011), es un largometraje colombiano animado contado con dibujos de los niños víctimas del conflicto armado colombiano. Este filme fue animado en técnicas mixtas 2D y 3D, y su producción permitió visibilizar la forma en la que los niños víctimas del conflicto armado en Colombia sobrellevan la guerra. En este caso, la animación juega un papel importante en la educación y sensibilización de diferentes contextos, y permite comprender realidades que son complejas, dispersas o para temas generalmente susceptibles o en ocasiones de poco interés. Dicho interés es crucial en el proceso de aprendizaje y humanización, ya que sin ellos la concentración se vuelve difícil, incluso para un adulto. (Rodríguez et al., 2015)

De acuerdo con Cantillo (2015), hace falta una mirada más comunitaria en la construcción de realidades en torno a la animación que consumen las comunidades. Los cuentos animados, por poner un ejemplo, poseen una cualidad de transmitir valores y a su vez permiten una mejor asimilación de las enseñanzas. Entendiendo esto, se presume que desde el rol social, la animación no solo se presenta como elemento estético. Por el contrario, fomenta el capital social dependiendo de su naturaleza narrativa.

La cadena de valor de animación digital es una de las más dinámicas dentro de la economía creativa, especialmente por su potencial para crear buenos empleos para jóvenes, mujeres y personas de poca inclusión (Peralta & De Groot, 2020). De este modo no se habla exclusivamente de un vínculo social como cadena de valor, sino que también se establecen conexiones desde los factores tecnológicos culturales y financieros. Como lo menciona Cogua (2017), así como en las artesanías, la animación se inserta en el diálogo de la significación y del mercado en Colombia, estableciendo un paralelismo entre la labor paciente del artesano y la construcción de la animación, cuadro a cuadro.

Así mismo, desde su factor tecnológico en el territorio colombiano y en general latinoamericano, se ha visto una gran inventiva y formación autodidacta para sobresalir en técnicas de animación que sean competentes a nivel mundial.

Dependiendo del momento histórico y los recursos económicos, cada realizador ha buscado la forma de capacitarse en este campo de diversas formas: a) de manera autodidacta y con una inmensa curiosidad hacia el tema a través de la oferta de libros y manuales de animación en el mercado. (...) b) en la práctica laboral, al emplearse en compañías de animación a cargo de asistencia de otros realizadores experimentados c) de mano de animadores profesionales extran-

jeros, que han venido a trabajar en el país; d) los que han decidido salir del país y capacitarse de manera directa en países donde se trabaja la animación ya sea de forma publicitaria o de tipo autor; e) los que han asistido a eventuales charlas y talleres con animadores extranjeros invitados por parte de embajadas y de eventos locales organizados por los grupos LOOP, ASIFA Colombia y Bogotá ACM SIGGRAPH; f) la oferta de capacitaciones en software de animación por parte de algunas empresas, y g) la asignatura de animación incluida en algunos de los programas de pregrado. (Pedraza, 2017, p. 83, 84)

Tal es el caso de *Tundama* (2020), que, con un presupuesto reducido, logró recrear los paisajes mágicos de los Andes colombianos, para narrar una historia de la cultura indígena de los Muiscas. La animación digital aún tiene mucho que ofrecer en todos los campos en los que se desarrolla, resulta bastante evidente su evolución. En el contexto latinoamericano, con mayor frecuencia se estrenan películas con efectos especiales cada vez más realistas, así como animaciones con un nivel cada vez más alto de detalle (Garza, 2014).

Los más jóvenes también tienen un momento protagónico, dado que las producciones animadas buscan resaltar los valores culturales y ecológicos de los territorios nativos, abriendo campo a una diferenciación de los relatos extranjeros masificados. En este sentido, Señal Colombia, canal público colombiano de carácter nacional, le apuesta a una narración didáctica e incluyente que sirva como modelo de animación de calidad, estructurada en una fuerte influencia autóctona. Entre sus producciones animadas se destacan: *El Profesor Super O* (2007), *Los Cuentos Del Abuelo* (2013), *Ainá y Los Guardianes de la Amazonia* (2020), *Cuatro Reinos* (2020), entre otros. Este tipo de relato creativo, ofrece una opción que recopila un dispositivo comunicacional cuyo propósito prioritario converge hacia lo informativo, pudiendo complementarse simultáneamente con lo cultural y lo formativo; y que actualmente intenta permanecer en un sistema en el que predomina el entretenimiento (Núñez, 2009).

Es importante señalar que las técnicas ficcionales aplicadas a estas narrativas, muestran unos signos de identidad que relaciona, una complicidad manifiesta de las personas usuarias que se implican hasta el extremo de llegar a formar parte de la propia narrativa, mezclándose y diseminándose en ella (Cantillo, 2015). Las propuestas de la industria creativa también van tomando forma en el contexto financiero. En la actualidad, mediante la ley de apoyo a las industrias creativas, Colombia atraviesa un futuro un poco más positivo. La emergencia sanitaria de la Covid 19 impulsó la industria de los contenidos digitales. La era digital está convirtiendo la crisis causada por la pandemia en una nueva oportunidad de desarrollo para las pymes colombianas, los contenidos digitales lo cual, en conjunto con acertadas decisiones de inversiones, operación y financiación, darán sostenibilidad y prolongarán su existencia. (Bohórquez & Robles, 2020, p. 18).

Con referencia a lo anterior, se puede ver la fortaleza y el procesamiento híbrido que se forma en torno a la animación como recurso polifacético. Estos no solo se pueden entender como la mezcla de las tecnologías empleadas, los modelos económicos, tecnológicos y a su vez la transposición y composición de diferentes culturas.

De esto, Meo (2019) expone que la animación confluye como una serie de elementos compuestos. Para dar un ejemplo: la historieta nipona tiene una doble naturaleza híbrida. Por un lado, ambos combinan lo visual y lo verbal, por otro las animaciones y producciones narrativas son híbridos culturales debido a la relación de la cultura oriental con la occidental. En ellos, se combinan la cultura visual Occidental con la tradición del arte secuencial y las caricaturas japonesas. Así pues, se puede entender que la animación fuera de ser un recurso meramente estético, compone infinidad de propuestas narrativas, tecnológicas, financieras y por supuesto, socioculturales.

Reflexiones finales

La naturaleza dinámica de la animación sitúa a la narración como protagonista de una nueva historia del pueblo latinoamericano. Historia que puede tener un alto grado autóctono, sin dejar de largo el alto cruce cultural, la inventiva tecnológica de las técnicas análogas o avanzadas, y la construcción de una financiación que no ha sido fácil desde la perspectiva productiva.

Esto puede “transmitir imaginarios colectivos vinculados en representaciones simbólicas y aferrándose además a la construcción de carácter identitario, que se dice diferente en el concierto de las culturas que representan una identidad territorializada en el mapa de Colombia”. (Cogua, 2017, p. 15)

Este artículo fue acometido para reflexionar sobre la apropiación de la animación como recurso narrativo social, y como la dinámica financiera y tecnológica está altamente inscrita en mencionado fenómeno. La intención no consiste en realizar una lista de producciones, sino plantear cuestiones sobre la animación como recurso social incluyente y la transformación que ha tenido en el contexto colombiano.

La animación, sin duda, no deja de ser un imprescindible y atrayente tema de investigación en constante desarrollo. La consulta teórica, construcción e interpretación del análisis muestra una constante reinención, donde ha pasado mucho tiempo de consolidación, la definición de animación aún se encuentra en acrecentamiento, más aún, con los nuevos desafíos que proponen las nuevas tecnologías de información y comunicación (Bermúdez, 2013).

Referencias bibliográficas

- Bohórquez, L. M. B., & Robles, O. I. P. (2020). La transformación digital como mecanismo para la sostenibilidad de las pymes en Colombia durante la pandemia del Covid-19. *Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Católica De Colombia*.
- Bolshaw, C. (2015). *Animação: uma linguagem com vocação inclusiva* [Tesis de doctorado, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. Recuperado de <http://nada.dad.puc-rio.br/wp-content/themes/nada/doc/A-Anima%C3%A7%C3%A3o-como-Linguagem-Inclusiva-Claudia-Bolshaw-III.pdf>

- Cantillo, V. C. (2015). Del cuento al cine de animación: semiología de una narrativa digital. *Revista de Comunicación de La SEECI*, 0(38), 115. <https://doi.org/10.15198/seeci.2015.38.115-140>
- Caride, J. (2005). La Animación Sociocultural y el Desarrollo Comunitario como educación social. *Revista de Educación (Madrid)*, 336, 73–88.
- Cogua, C. (2017). Apuntes hacia una tendencia de la animación colombiana. En C. Cogua, *Estudios sobre animación en Colombia. Acrobacias en la línea del tiempo* (pág. 274). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Garza, M. D. (2014). Animación digital y realidad virtual. *Ciencia UANL*, 17(67), 58–62.
- Meo, A. L. (2019). Anime y consumo en Argentina en las páginas de Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001). En Cuaderno 74 (págs. 109-122). Buenos Aires: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos].
- Núñez, A. D. M. (2009). APROXIMACIÓN A LA TELEVISIÓN PÚBLICA DESDE SEÑAL COLOMBIA. In *PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA*. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Pedraza, J. M. (2017). Las técnicas de animación en Colombia: oportunidades y limitantes. En C. Cogua, *Estudios sobre animación en Colombia. Acrobacias en la línea del tiempo* (pág. 274). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Peralta, Q. L., & De Groot, O. J. (2020). Fortalecimiento de la cadena de valor de la animación digital en Manizales (Colombia). *Cepal*, 89. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45393-fortalecimiento-la-cadena-valor-la-animacion-digital-manizales-colombia>
- Rodríguez, A., Dena, C., & Garza, M. (2015). Diseño del arte visual y animación digital de la plataforma educativa interactiva. *Tecnología Educativa - Revista Conaic*, 2, 58–71. <https://www.conaic.net/revista/publicaciones/2doVol2015Articulo7.pdf>

Abstract: Animation prides itself on being a mixture of techniques that are characterized by giving soul to what it does not have. In addition, it has the property of articulating narratives for different types of audiences. Based on the talk given by Dr. Claudia Bolshaw during the Advanced Seminar in Design of the Doctorate in Design at the University of Palermo about collaborative animation, it is proposed to establish a parallel between animation in Colombia with the topic. The above given that animation is conceived as a constant transformation of ideological and social aspects of each era, where imaginaries of different natures appear.

The purpose of this article is, then, to reflect on animation in Colombia in the face of social, technological, and financial inclusion in animation based on the bibliographic analysis of authors who have addressed these issues in their research and professional processes.

Keywords: animation - technological inclusion - financial inclusion - social inclusion - Colombia.

Resumo: A animação se orgulha de ser uma mistura de técnicas que se caracterizam por dar alma ao que não tem. Além disso, tem a propriedade de articular narrativas para diferentes tipos de públicos. Com base na palestra proferida pela Dra. Claudia Bolshaw durante o Seminário Avançado em Design do Doutorado em Design da Universidade de Palermo sobre animação colaborativa, propõe-se estabelecer um paralelo entre a animação na Colômbia com o tema mencionado. O exposto dado que a animação é concebida como uma transformação constante dos aspectos ideológicos e sociais de cada época, onde aparecem imaginários de diferentes naturezas.

O objetivo deste artigo é, então, refletir sobre a animação na Colômbia em face da inclusão social, tecnológica e financeira na animação a partir da análise bibliográfica de autores que abordaram esses temas em suas pesquisas e processos profissionais.

Palavras chave: animação - inclusão tecnológica - inclusão financeira - inclusão social - Colômbia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por su autor]
