

De la pantalla a la realidad distópica, cortometraje de ficción documental

Alejandra Monserrat Peralta Romano

Universidad La Salle México, Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Ciudad de México, México.

am.pr@lasallisas.org.mx

Resumen. De la pantalla a la realidad distópica, analiza los principales problemas que la ONU plantea en los objetivos de desarrollo sostenible, desde su cronología hasta su importancia a nivel social, económico y mediático. Así mismo, se analiza el origen de la ficción distópica como un género proyectivo de la realidad, cuáles son sus principales características y por qué es tan importante entenderlo desde un punto de vista social. Mediante la investigación se hace un recorrido de las principales teorías distópicas desde el mito, la literatura y finalmente el cine., se analizaron las obras “1984” de George Orwell y “Un Mundo Feliz” de Aldous Huxley, con el fin de tratar de ahondar desde distintas aristas la complejidad de la narrativa de ficción y las proyecciones presentes que podemos encontrar de estas obras. También se analizó el cortometraje como medio de reflexión en los jóvenes y la importancia del lenguaje cinematográfico aplicado a un producto de comunicación. Se realizó una investigación diagnóstica con el fin de conocer aspectos de distribución y realización cinematográfica, así como la perspectiva de la sostenibilidad de este proyecto. Por último, se define al producto como un cortometraje en formato de falso documental.

Palabras Clave: Comunicación, Distopía, Sostenibilidad.

1 Descripción de la problemática prioritaria abordada.

El problema que enfrenta nuestro planeta es fundamental, según el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de Naciones Unidas, del año 2019. El medio ambiente natural se está deteriorando a un ritmo alarmante: está subiendo el nivel del mar, se ha acelerado la acidificación de los océanos, los últimos cuatro años han sido los más calurosos, un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción y los suelos continúan degradándose de manera descontrolada. Por lo tanto, se estima que para el 2050 el planeta sufrirá grandes daños, al grado de ser casi inhabitable.

Nos enfrentamos a una época donde parece que la mayoría de las teorías distópicas literarias y del cine del siglo XX se han cumplido parcialmente; hablar de un mundo distópico más allá de ser pesimista, es necesario, pues al paso que la humanidad avanza, las condiciones del planeta se degeneran a un ritmo abismal. La distopía es un género cinematográfico y literario, que puede ser utilizado para generar reflexión sobre las acciones que estamos tomando... visualizar una realidad que puede estar más cerca de lo que todos imaginamos.

Las distopías son el reflejo de la decadencia de la sociedad y a lo largo del tiempo autores y cineastas han abordado esta temática tratando de demostrar que la distopía está más cerca de lo que parece. Algunos autores como Aldous Huxley y George Orwell narran historias que se han ido cumpliendo parcialmente durante el último siglo, lo que lleva a la reflexión de si estamos cada vez más cerca de la afirmación que la ONU plantea sobre el fin de los recursos en el 2050.

El ser humano debe comenzar a tomar conciencia de los problemas ambientales que nos rodean; Es necesario concientizar y proteger el medio ambiente y lograr un mundo sostenible. Pero este proceso no llegará solo, implica reconocer los valores y crear habilidades para comprender y apreciar la relación entre el hombre y el medio biofísico. Por otro lado, también incluye la toma de decisiones y la promulgación de leyes que conciernen a la calidad ambiental. Es por ello que este trabajo aborda principalmente los ODS; cuatro (Educación de Calidad), once (Ciudades y Comunidades Sostenibles), doce (Producción y Consumo Responsable) y por último trece (Acción por el Clima). Así, como algunos de los PRONACES más importantes; Energía y cambio climático, salud, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, tratando de buscar una reflexión de estos temas a través de un medio audiovisual.

2 Objetivo

Elaborar un cortometraje de ficción en formato de falso documental, abordando los temas de distopía y sostenibilidad para promover la reflexión de estos temas en públicos jóvenes.

3 Propuesta de solución

El tema es interesante desde distintas aristas; socialmente es pertinente mostrar qué está pasando con nuestro planeta desde una perspectiva distópica. El proyecto propone crear una reflexión dentro de los públicos jóvenes acerca de los problemas de sostenibilidad que enfrentamos en esta época. Las sociedades distópicas contienen un pedazo de los sueños por lograr una utopía, apuntan a la reflexión de los individuos sobre el futuro incierto y el peligro de las sociedades actuales.

Para la solución de este proyecto se realizó en primera instancia una investigación documental abordando la sostenibilidad y los principales problemas del mundo enfocado en los dieciocho ODS. Además, se investigó la cronología de la ficción como mito, género literario y finalmente su proyección del cine. Se analizó el género distópico y la proyección de obras literarias como: “Un Mundo Feliz” y “1984”. Películas como “The Matrix” y “Metropolis”. Finalmente, en esta investigación se analizó el cine como un medio de divulgación y sensibilización.

En segundo lugar, se realizó una investigación diagnóstica conformada por: siete entrevistas a expertos en cine y tres en sostenibilidad, entre los que se encuentran personalidades destacadas como: Luis Fernando Peña, Alex Albert, Dolores Ayala y Florencia Castillo. También se realizó un cuestionario cualitativo a 280 jóvenes, una investigación por analíticos, una mesa de debate con estudiantes de cine y ciencias de la comunicación, un benchmarking cualitativo en grupos online especializados en cine y una observación con interacción en foros de discusión sobre estos temas.

Después de la fase de investigación, procedimos a la elaboración de una carpeta de producción del cortometraje, tomando como base los hallazgos e insights recuperados; por ello se plantea la realización de un cortometraje en formato de falso documental situado en el año 2050, donde se muestre una realidad contraria a lo que todos pensamos. Parte de la analogía siguiente, la cual es un producto surgido de la investigación: “El futuro de nuestro planeta no se encuentra en países desarrollados como Japón, sino más bien en países como la India, cuyos habitantes viven al lado de la basura, en condiciones muy precarias”. Este proyecto plantea a la ficción como un medio proyectivo del futuro y un cortometraje de ficción es el producto de comunicación ideal para dar difusión al mensaje de sostenibilidad que nos implica en un futuro incierto desde la reflexión de una sociedad distópica.

Para este producto comunicativo se realizó el guion usando los sentimientos más presentados dentro de la investigación diagnóstica como vehículo de la historia; posteriormente, se planteó la planeación de los tres departamentos que componen un producto audiovisual: preproducción, producción y postproducción, los cuales conforman la carpeta para la realización de este cortometraje.

Su principal característica se basa en el formato de falso documental, el cual nos permite hacer una conjunción de hechos verdaderos pasados y hechos futuros ficticios, se propone situar al espectador en un mundo distópico en el año 2050 con una estética industrial, clásica y de inspiración Brutalista. La narración tiene un estilo similar a la obra "Death to 2020", de la casa productora Netflix. A continuación, se presenta la sinopsis del cortometraje en falso documental: *Tras la pandemia del 2020, México y el mundo no pudieron sobrevivir. Las guerras biológicas entre las grandes potencias del mundo, el fuerte problema de desabasto de agua, alimentos básicos y sobrepoblación fueron los elementos que llevaron a la distopía que se está viviendo en el 2050; varios expertos se unen para dar su opinión sobre los hechos que acontecen y están fuera de control, todos pensaban que el 2050 sería la culminación de los avances y el apogeo tecnológico, sin pensar que se transformaría en la peor pesadilla de la humanidad. Las personas están muriendo por hambruna y falta de agua potable, los grupos de choque son cada vez más fuertes, mientras que el gobierno finge que no está pasando nada en el mundo.* El título del cortometraje en falso documental "No pasa nada" hace referencia a la negación e indiferencia que los grupos de poder presentan ante la situación que se está viviendo. A continuación, en los anexos A y B se presenta un fragmento del guion, así como parte del storyboard para su ejemplificación visual.

Realizar un producto de comunicación enfocado en la ficción no es fácil, y en su mayoría adquieren poca importancia y prestigio dentro del mundo académico y profesional. Por ello, es importante aclarar que este producto comunicativo exista con el fin de buscar la reflexión y no la concientización. Además, este proyecto puede servir como un medio de educación ambiental, al mostrar las consecuencias de las acciones dañinas para el planeta. (Marín y González, 2006) nos han permitido constatar cómo el cine puede actuar como un recurso didáctico y pedagógico al servicio de la enseñanza. Como afirma Méndez (2001), los medios de comunicación, y en particular el cine, "actúan como educadores informales", es decir, tras su dimensión lúdica esconden una faceta formativa, y si se poseen las herramientas y los criterios adecuados (formación, actitud crítica, predisposición al aprendizaje...) se pueden concebir desde otras perspectivas más formales y, en consecuencia, con un objetivo educativo.

Es importante que los jóvenes comiencen a tomar reflexión sobre estos temas tan importantes, además un cortometraje de ficción es la mejor manera de poner en la esfera pública los problemas actuales. El cine como medio de información permite adentrarse al estudio de la sociedad, amplía la interculturalidad y ayuda a transformar las realidades y opiniones sobre hechos pasados, presentes y futuros. El cine es un acercamiento directo con valores, ideas, pensamientos, actitudes y normas.

4 Discusión de resultados e impactos obtenidos

Durante este trabajo se comprobó que, efectivamente, las teorías distópicas se han vuelto un reflejo de nuestra realidad, donde estamos encaminados a lograr la destrucción del ser humano y los recursos del planeta. Diversas enfermedades, incremento en catástrofes naturales como sequías, lluvias torrenciales y derretimiento de los polos, que a su vez tienen como secuela la

destrucción de zonas agrícolas, viviendas y hambrunas, son sólo algunas de las consecuencias del deterioro ambiental (OMS, 2019).

La propuesta de valor de este proyecto de comunicación radica principalmente en la promoción de los valores y marcos de pensamiento del modelo sostenible actual en los públicos y audiencias jóvenes mexicanas, con la intención de generar una reflexión personal que invite a la modificación de esquemas individuales y la mejora de acciones colectivas. Como se ha plantado, el producto principal es un cortometraje elaborado 100% por creadores mexicanos correspondiendo así a una necesidad imperante de intervención mediática, donde los profesionales de esta disciplina podemos coadyuvar en la construcción de un mejor futuro. Algunos de los proyectos secundarios que se plantean están relacionados a la promoción y difusión del proyecto en los diferentes espacios sociales, siendo la primera vía de entrada la inscripción a diferentes festivales de talla nacional e internacional.

Se pudo comprobar, gracias a la elaboración del diagnóstico, que hoy en día las personas comienzan a ser un poco más reflexivas sobre los problemas a los que nos estamos enfrentando; pero aún no es suficiente, el crecimiento económico sigue manteniéndose encima del bienestar social y aunque quieren ayudar, aún no saben cómo. Estos sentimientos de enojo y frustración tienen que ser explotados para lograr ir más allá. También, que el cine ya no es sólo un medio de entretenimiento, es un canal de impulso social para que aquellas voces que han sido calladas puedan hablar y México, poco a poco, vaya ganando un lugar en los grandes festivales cinematográficos. Aunque todavía queda un largo camino que recorrer en cuanto a la distribución, los cineastas mexicanos ponen, cada vez más, en evidencia las carencias que estamos sufriendo desde distintas aristas, logrando que temas complicados puedan ser interpretados de una manera diferente por el espectador.

Se plantea medir los resultados del impacto generado en los jóvenes tomando como referencia el número de exhibiciones en salas y festivales que el IMCINE propone en su anuario estadístico de cine mexicano, donde se estima que en 2020 las ganancias generadas fueron \$2,500,000 (IMCINE, 2020). Así mismo se tomarán como medición las nominaciones dentro de los principales festivales de cine en México. Como producto secundario, se planea crear un sitio web donde se refieran a los jóvenes hacia las páginas de la ONU, donde se plantean los principales problemas y las acciones que se pueden hacer para la solución de las problemáticas; las visitas al sitio web serán un indicador del principal objetivo que es promover la reflexión hacia la acción.

5 Conclusiones y perspectivas futuras

Este proyecto apunta a la reflexión de los problemas sociales, pero sobre todo a trazar el camino que debemos seguir como humanidad. Un camino donde haya equilibrio, un mundo donde las desigualdades disminuyan y la hambruna desaparezca; un mundo donde las personas sean más conscientes de sus acciones y las consecuencias que éstas conllevan. Porque el cambio no se encuentra en las grandes industrias, si no en las personas que levanten la voz y exijan productos y espacios sostenibles.

Este proyecto es la prueba de que si seguimos por este camino el destino que nos espera es el cumplimiento de la distopía que la ONU propone, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no bastan para lograr el cambio si la sociedad no exige a aquellos que se encuentran en el poder que se deje de anteponer el poder adquisitivo y económico al mundo y los derechos de todos. La OMS (2019) afirma que para referirse a los problemas de sostenibilidad en el mundo, no basta hablar

sobre el cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales. Es necesario hablar, en primer lugar, del crecimiento económico guiado por intereses particulares como el punto de origen del actual proceso de degradación en el planeta.

6 Agradecimientos:

Javier Pons, gracias por ser una guía en este proyecto y compartir esta increíble pasión que ambos sentimos por la ficción. A mis padres y toda mi familia, por el apoyo tan incondicional en cada etapa de mi vida; siempre levantándome en mis fracasos y celebrando cada uno de mis logros. Y por último, a mis amigos que me han acompañado en este largo proceso y han sido incondicionales. Que este proyecto sea una inspiración para aquellos amantes del cine, la literatura y la ficción. Pero sobre todo, para aquellos que sueñan con un mundo mejor.

7 Referencias

1. Álvarez, D. A. (2015). producción del cortometraje (N.º1).<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8513/1/UPS-CT004955.pdf>
2. Burguera, J. J. (2020, 23 octubre). Cine de fantasía y cine fantástico: El destinador como fundamento de la dicotomía entre géneros. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6860225>
3. Cea Navas, A. (2019). Reflejos distópicos en el séptimo arte: pasado, presente y futuro. Fonseca, Journal of Communication, 0(19), 255. <https://doi.org/10.14201/fjc201919255259>
4. Clemente-Fernández, Ma Dolores (2016). Pesadillas despóticas en el cine de ciencia-ficción. Razón y Palabra, 20(94),809-826.[fecha de Consulta 23 de Octubre de 2020]. ISSN: . Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1995/199547464048>
5. Diversidad e Industria Cinematográfica: Análisis de la encuesta del UIS del año 2014 sobre las estadísticas de largometrajes. Documento de Información del UIS N.º 29. (2016). Di, 23. <https://doi.org/10.15220/978-92-9189-193-1-sp>
6. Ficción, experiencia y realidad. ¿Qué tiene que ver el cine con la vida?
7. Flores, P. F. (2014). Temores y esperanzas en el cine de ciencia ficción. <http://ri.iberro.mx/handle/iberro/662>
8. Gamez, M. J. (2019) (s. f.). Portada. Desarrollo Sostenible. Recuperado 9 de octubre de 2020, de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es>
9. IMCINE. (2020). ANUARIO ESTADÍSTICO DE CINE MEXICANO (N.º 20). <http://www.imcine.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Anuario-2019.pdf>
10. Meadows, Donella H; Meadows, Dennis L; Randers, Jørgen; Behrens III, William W (1972). The Limits to Growth; A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books.
11. Moran, M. (2020). Bosques, desertificación y diversidad biológica. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/>
12. ONU. (2019, noviembre). Cumbre de Población y Desarrollo (N.º 14). https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieforos_13.pdf