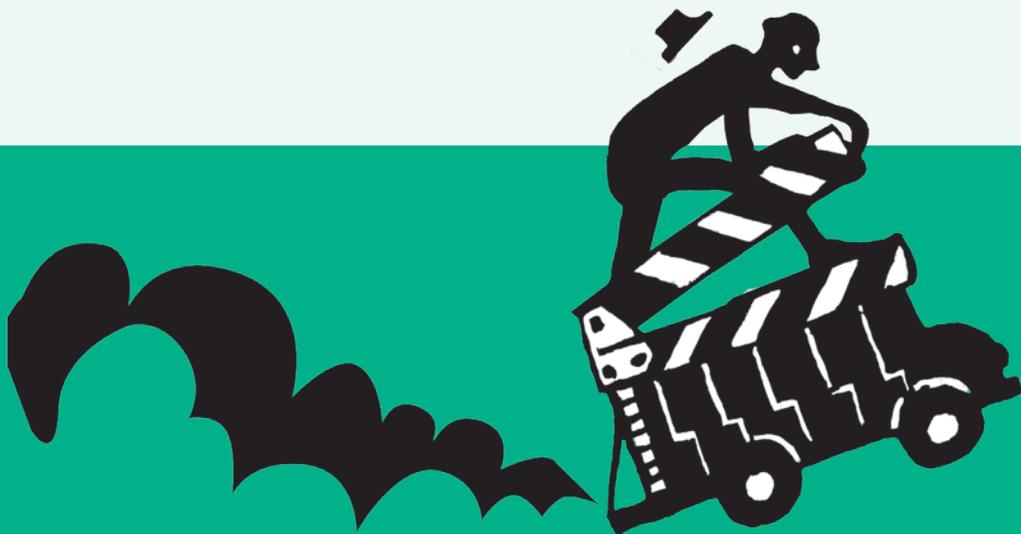

Para Verte Mejor:
una apuesta por la creación
y la memoria audiovisual en Antioquia

Luis Carlos Raigoza Muñetón

Este libro reúne las memorias del programa Para Verte Mejor, diseñado por Comfenalco Antioquia para promover la producción audiovisual del departamento y salvaguardar la memoria de sus creadores.

Para Verte Mejor:
una apuesta por la creación
y la memoria audiovisual en Antioquia

Luis Carlos Raigoza Muñetón

Para Verte Mejor:
una apuesta por la creación
y la memoria audiovisual en Antioquia

Luis Carlos Raigoza Muñetón

Para Verte Mejor: una apuesta por la creación y la memoria audiovisual en Antioquia. Luis Carlos Raigoza Muñetón. Medellín: Fondo Editorial Comfenalco Antioquia, 2021, 118 pp. (Colección Biblioteca Pública Vital, 20)

Autor:

Luis Carlos Raigoza Muñetón

Fondo Editorial Comfenalco Antioquia

Comfenalco Antioquia

Medellín, Colombia

Primera edición: Medellín, enero de 2022

Tiraje: 300 ejemplares

ISBN: 978-958-8479-30-9

Editor de la publicación

César Augusto Bermúdez Torres

Diseño y corrección

Tragaluz Editores S.A.S.

Ilustración portada:

Juan Carlos Restrepo Rivas

Impreso en Medellín, Colombia.

Printed in Medellín, Colombia.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización de la editorial y de los propietarios del copyright.

Contenido

Introducción 9

**Creación, memoria
y patrimonio audiovisual** 11

La creación audiovisual 12

Los estímulos a la creación audiovisual 14

La memoria audiovisual 17

El patrimonio audiovisual 20

**La pregunta por
el audiovisual en Antioquia** 23

El audiovisual en Antioquia 24

Algunas experiencias y relaciones 25

Los cineclubes 25

Los centros de producción audiovisual
y los festivales de cine y video comunitario 27

El Centro Colombo Americano 29

Los festivales regionales y municipales
de cine en Antioquia 30

Los canales comunitarios en Medellín 31

Los programas de comunicación audiovisual 32

Para Verte Mejor, un espacio para reconocer la ciudad y la región	35
Proceso de desarrollo del concurso	36
Contexto	39
Reconocer la ciudad	42
Pioneros de los estímulos a la creación audiovisual	44
Las alianzas y la promoción del audiovisual	48
Las narrativas	
Antioquia Para Verte Mejor, una mirada a la región desde el audiovisual	50
¿Qué es Antioquia Para Verte Mejor?	51
Mirar la región	53
Los festivales y las muestras de cine y video	55
Elementos destacados de la trayectoria del concurso	59
Apuesta social y cultural del concurso	65
Usos y apropiación social	67
Voces y testimonios	71
La promoción de la creación audiovisual regional	73
El surgimiento de nuevos creadores	75
El reconocimiento al trabajo de los realizadores en Antioquia	78
Los espacios de promoción del audiovisual local	82

La promoción de la memoria audiovisual local y regional	84
La memoria de la ciudad y la región	87
El archivo audiovisual	91
Los géneros, las narrativas, las temáticas y las regiones participantes	95

Aprendizajes 99

Los ganadores y los jurados Para Verte Mejor, veinticinco años (1996-2021)	103
---	-----

Referencias 116

Introducción

Antioquia ha sido representada desde una gran diversidad de historias, personajes, sueños, problemáticas y apuestas de vida presentes en la región desde las voces y las imágenes de sus habitantes: niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, campesinos, campesinas, líderes, lideresas, gestores y gestoras culturales, comunidades indígenas, afros, obreras, estudiantiles, docentes, entre otros.

A lo largo y ancho del territorio antioqueño, estas voces e imágenes han sido recogidas por medios audiovisuales como registro de la memoria de las comunidades y han construido un patrimonio que está presente en los diferentes trabajos de los realizadores que han participado de las apuestas culturales de los diferentes concursos y programas de estímulos a la creación.

Para Verte Mejor es un programa de estímulos y promoción a la creación y la memoria audiovisual liderado por Comfenalco Antioquia; empezó en Medellín y actualmente abarca al departamento y busca preservar y difundir la producción audiovisual regional como aporte al desarrollo cultural, por lo que se ha convertido en un referente de los programas de estímulos a la creación audiovisual tanto en la región como en el país durante sus veinticinco años de historia.

Por ello, Comfenalco Antioquia, desde su propósito de crear oportunidades de bienestar y desarrollo para las familias antioqueñas, ha convocado a diferentes grupos, organizaciones, líderes y lideresas, colectivos, realizadores audiovisuales, canales de televisión públicos y comunitarios, empresas y afiliados a Comfenalco y, en general, a toda la comunidad para participar de este programa como un aporte al desarrollo y la preservación de la memoria audiovisual regional. Esta es una pequeña muestra de sus aportes a la historia audiovisual de Antioquia.

Fotograma del documental *Para Verte Mejor* dirigido por Óscar Mario Estrada, 2010.

Creación, memoria y patrimonio audiovisual

La creación audiovisual

Detrás de cámaras del documental *Para Verte Mejor* dirigido por Óscar Mario Estrada, 2010.

El amplio espectro social y cultural de la humanidad se ha podido registrar en diversos medios artísticos y tecnológicos. Entre ellos, el audiovisual, que permite a los realizadores construir memoria para aportar al desarrollo cultural de las comunidades y los territorios a los que pertenecen. Desde esta perspectiva, se puede entender el audiovisual como

... un dispositivo técnico e ideológico; así como una disciplina artística cuyo campo del saber incluye el estudio y la práctica de la percepción, la producción, la circulación y la exhibición de la imagen audiovisual

en relación con sus entornos sociales, culturales, económicos, políticos y estéticos. (Pontificia Universidad Javeriana, s. f.)

La magia del audiovisual aporta una óptica que permite recrear los testimonios y las visiones de un contexto histórico específico registrado por el realizador, quien aporta su impronta y lectura de la realidad, el contexto, los sentimientos o las búsquedas personales, y las plasma mediante una propuesta narrativa que a su vez presenta elementos estéticos, de investigación, sensibilidad o crítica. El audiovisual es un medio de expresión creativa del realizador y su equipo de trabajo, quienes presentan un registro del devenir de una sociedad y que está al alcance del ciudadano para el consumo cultural individual o colectivo.

La creación audiovisual, desde el punto de vista del concurso, es asumida entonces como un proceso de creación y desarrollo de contenidos sobre el acontecer individual y colectivo de la ciudad y la región; en este caso, es también un soporte de la memoria de los territorios, las comunidades y los individuos presentes en el departamento de Antioquia.

Los estímulos a la creación audiovisual

Premiación Antioquia Para Verte Mejor. Santa Fe de Antioquia, 2017.

Los estímulos a la creación audiovisual como parte de la política pública de cultura se encuentran reglamentados en el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), la Ley 814 de 2003 (Ley de Cine), el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, entre otros. Esta legislación ha orientado la gestión de los estímulos a la creación audiovisual en los últimos años en Colombia, con la que se ha buscado el desarrollo de programas que activen y promuevan procesos de creación cultural en las diferentes regiones del país. Estos programas se definen, según el Ministerio de Cultura de Colombia (2000), como «las acciones encaminadas a desencadenar

procesos culturales para fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y su impacto en la sociedad, mediante la participación y el reconocimiento a diversos actores del sector» (p. 607).

Uno de los propósitos fundamentales de los programas de estímulos, además de incentivar la creación, es promover la circulación y el intercambio de las múltiples expresiones culturales a lo largo y ancho del país; por ello, para el Ministerio de Cultura de Colombia (2000)

... el estímulo significa apoyar la creación, la investigación, la formación y la circulación; facilitar el intercambio y la interculturalidad; reconocer socialmente a los creadores, por medio de sus proyectos y trayectorias vitales al servicio de la cultura; promover nuevos talentos; afirmar las identidades y la diversidad; apoyar el desarrollo cultural de las regiones, y fortalecer las iniciativas comunitarias y las redes sociales. (p. 607)

Estos programas de estímulo, presentes en los diferentes ámbitos (nacional, regional y local), se han complementado con diferentes iniciativas privadas y del sector social y comunitario, las cuales han propiciado, en los últimos años, la generación de dinámicas de estímulos a la creación y la producción audiovisual en las distintas regiones del país y de manera particular en Antioquia; donde se ha presentado un gran auge de iniciativas de espacios y estímulos a la creación y la promoción del audiovisual evidenciado en un crecimiento significativo de festivales, concursos, muestras de cine y video, espacios de formación, así como iniciativas de apoyo al sector.

En este sentido, es importante destacar que la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia fue pionera en este campo con su concurso Medellín Para Verte Mejor, que actualmente es Antioquia Para Verte Mejor. Un concurso de estímulos a la creación audiovisual que sigue siendo referente y antecedente clave

en la formulación de políticas de estímulo para el sector audiovisual en Medellín y Antioquia. Como lo expresa el crítico de cine y jurado del concurso Pedro Adrián Zuluaga

Ese carácter mixto de las cajas de compensación les ha permitido ser un antecedente, junto con otras instituciones [...], de lo que vino un poco después, cuando ya desde el gobierno local y desde la Secretaría de Cultura Ciudadana se empieza a sistematizar un programa de estímulos a la creación audiovisual y se empieza a organizar el apoyo público a los creadores audiovisuales de la ciudad. Pero especialmente Comfenalco, por este concurso, fue uno de los antecedentes más directos de ese cambio que se estaba dando en la ciudad cuando llegaron las convocatorias y empezaron todos estos programas de estímulos y becas de la Alcaldía. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Este contexto ha permitido visibilizar y promover nuevas dinámicas de producción y creación audiovisual regional que han contado con la participación de diferentes canales de televisión comunitarios, colectivos de realizadores, realizadores independientes, comunicadores sociales y audiovisuales, gestores sociales y culturales, entre otros, de las diferentes regiones y municipios de Antioquia. Lo anterior, ha permitido ampliar el espectro de la producción audiovisual regional, lo que ha propiciado que emerjan nuevas miradas, propuestas, historias, personajes y creadores, y ha permitido la creación de un archivo audiovisual regional disponible para la consulta y la investigación. En síntesis, las iniciativas y las políticas de estímulo han representado un gran aporte a los procesos de creación y circulación de los contenidos y las narrativas audiovisuales del país y las regiones, desde un ejercicio de activación y promoción del sector audiovisual, incentivado mediante el acceso a recursos y apoyos económicos otorgados por medio de becas y premios para el sector y sus procesos de creación.

La memoria audiovisual

Detrás de cámaras del documental *Para Verte Mejor* dirigido por Óscar Mario Estada, 2010.

Los procesos de memoria representan un ejercicio de construcción y reconocimiento de un ser social y comunitario, un territorio, una comunidad, un individuo, los imaginarios y las prácticas sociales y culturales que lo constituyen, por lo que estos procesos devienen en la memoria colectiva. Es una forma de reconocimiento de la historia, los procesos socioculturales, las huellas y el paso del tiempo. Estos procesos tienen como propósito resignificar el presente como una apuesta transformadora que aporta a la

construcción de las identidades y las expresiones de la cultura en las comunidades, los territorios y los grupos sociales del país y las regiones. Esto, porque la memoria colectiva «es un constructo social a medida que, para el ser humano, es necesario o determinante el recuerdo y, para ello, necesita el contexto cultural que modifica y reinventa ese recuerdo» (Guarini, 2002).

El audiovisual, como dispositivo de la memoria colectiva, representa una forma de registro de la realidad social, lo que está pasando, el devenir histórico y social de las comunidades y los territorios. Comprende también una forma de registro de nuestro entorno vital, de nuestros sueños, anhelos, alegrías y tristezas. A partir de sus múltiples formas narrativas, se plasman las problemáticas, los procesos, las dinámicas, las vivencias, las apuestas y los sueños de una comunidad, las cuales quedan como registro indeleble para su apreciación y consulta por parte de diferentes generaciones de estudiantes, docentes, investigadores, académicos, realizadores, productores y público interesado. Representan también una forma de registro de la expresión social y cultural de las comunidades, de los individuos en sus búsquedas personales e íntimas, que se convierten en herramientas y medios didácticos para la formación.

La capacidad de recordar, aunque imperfecta, es la característica esencial del ser humano. Sin ella no podríamos construir ni desarrollar una personalidad, ni tendríamos la posibilidad de comunicarnos con otros individuos. Por eso, no existe un hombre o una mujer sin pasado. Lo que recordamos nos ayuda a formar una identidad propia, y a tener y acumular experiencia. Gran parte de nuestra memoria individual se configura a partir de imágenes fragmentadas, y tan solo una pequeña parte a partir del lenguaje oral; sin embargo, la espina dorsal de la memoria individual es la oralidad. (Torres, 2010, p. 9)

Hablamos, entonces, de la memoria audiovisual que se ha convertido, en los últimos años, en un patrimonio vivo. Un patrimonio estratégico para la gestión y el desarrollo cultural que permite, desde sus procesos de creación y narración, reconocer y recrear las diferentes facetas sociales y culturales de las comunidades y los territorios del país, de las problemáticas, los hechos y las historias que han marcado su evolución y desarrollo. Esto ha propiciado la activación de espacios de diálogo de saberes sobre su devenir social y cultural, y ha promovido el desarrollo de múltiples miradas, búsquedas artísticas, académicas, investigativas, creativas y estéticas como soporte de conocimiento sobre sus procesos sociales y culturales, que son vitales a la hora de diseñar planes y políticas, y de tomar decisiones sobre diferentes temas del acontecer nacional, regional y local.

Los procesos de gestión de la memoria audiovisual permiten visibilizar diferentes prácticas sociales y comunitarias que han permitido la transformación de los territorios, y han aportado al desarrollo cultural de las comunidades. La memoria audiovisual, desde esta perspectiva, se convierte en una memoria viva que enriquece y da cuenta de la gran diversidad de culturas, identidades y sectores sociales presentes en las regiones. Nos permite seguir ese hilo conductor de las imágenes en movimiento que reseñan el acontecer de las comunidades y sus habitantes, las búsquedas y los diálogos íntimos y subjetivos de los individuos, su humanidad y su ser.

El patrimonio audiovisual

Colección Para Verte Mejor.

El concepto de patrimonio audiovisual habla del valor de los archivos audiovisuales como parte de su preservación y difusión. También da cuenta del sentido cultural de los mismos y su valor como soporte de la memoria cultural regional y nacional. Por ello, un archivo audiovisual no es un simple registro del pasado: es la expresión del ser y la memoria cultural de las comunidades y los territorios del país. El patrimonio audiovisual es una parte fundamental de los bienes culturales de la nación.

Los archivos audiovisuales son una piedra angular de la memoria del mundo, con grabaciones que permiten a las generaciones futuras recordar y dar contexto a nuestra historia, cultura y humanidad compartida durante más de un siglo. Promueven una mayor comprensión del papel único de los archivos audiovisuales y la necesidad de que sean salvaguardados, preservados y protegidos como parte de nuestro patrimonio mundial. Las películas, los documentales, los programas y los contenidos de radio, televisión, internet, fotografías y archivos conforman el patrimonio audiovisual y documental que preservan la memoria del mundo, sus hechos, percepciones y sentidos, que nos permiten contextualizar nuestro presente, poner en perspectiva nuestro futuro e identificar puentes de diálogo y convivencia a partir de la diversidad. (Unesco, 2017)

De la mano del concepto de memoria, y desde el enfoque de memoria audiovisual, se plantea la valoración del patrimonio audiovisual como bien cultural y capital social, baluarte de la identidad cultural nacional. En este sentido, el audiovisual y sus procesos de creación, bajo las políticas de estímulo, permiten el desarrollo de acervos audiovisuales, de colecciones que recogen diferentes géneros y propuestas creativas, que en su conjunto conforman un patrimonio audiovisual invaluable y fundamental en la construcción de la nación.

Esto se refleja en el valor y la importancia de los diferentes archivos audiovisuales personales, institucionales y de realizadores y cineastas del país, y de las colecciones audiovisuales de diferentes colectivos. Se debe resaltar que diferentes actores, universidades, festivales, canales comunitarios públicos y privados y diferentes instituciones, entre ellas Comfenalco Antioquia, han ido constituyendo en la práctica un acervo fundamental para la construcción de la memoria y el patrimonio regional.

Muestra audiovisual Antiquia Para Verte Mejor en la vereda
La Herrera de Jardín, 2018.

La pregunta por el audiovisual en Antioquia

El audiovisual en Antioquia

La pregunta por el audiovisual en Antioquia nos lleva a indagar sobre las voces, las memorias y los textos referentes a la historia del audiovisual antioqueño y su aporte a la construcción de memoria audiovisual regional. No obstante, no se cuenta actualmente con trabajos de investigación o textos que aborden los temas de los estímulos a la creación y del reconocimiento de la memoria audiovisual regional, desde las perspectivas de los concursos y los festivales de cine y video, donde se recojan las voces de sus realizadores, jurados, públicos y representantes del sector en el departamento de Antioquia. Se desconoce en gran parte el aporte que los diferentes concursos y festivales han hecho a la construcción de la memoria audiovisual como parte del patrimonio audiovisual regional. Por ello, sistematizar e indagar sobre los procesos de estímulo a la creación y la promoción de la memoria audiovisual es una tarea fundamental.

La memoria audiovisual presente en las obras que reposan en los archivos de los concursos de cine y video regionales y en los programas de estímulo a la creación audiovisual tiene una importancia trascendental. Representa un aporte para la preservación del patrimonio cultural y la construcción de la memoria colectiva en el departamento de Antioquia.

De manera que reconocer el proceso de desarrollo del audiovisual local y regional, desde los procesos de promoción y sistematización de la memoria audiovisual, a partir de la experiencia de Para Verte Mejor de Comfenalco Antioquia, representa, por lo tanto, la oportunidad de aportar a la construcción de saberes que fortalezcan el desarrollo del sector audiovisual en Antioquia.

Algunas experiencias y relaciones

Desde el presente ejercicio de lectura y sistematización de la experiencia y el contexto del concurso Para Verte Mejor de Comfenalco Antioquia, podemos encontrar algunos elementos que nos brindan pistas de aproximación a las dinámicas de creación y a la construcción de la memoria audiovisual en Medellín y Antioquia. Reconocer esta experiencia implica detallar la dinámica del sector, desde la óptica del concurso, para lo cual reseñamos algunos elementos y otras experiencias a tener en cuenta y con las cuales ha existido un vínculo y relación en el tiempo.

Los cineclubes

Los cineclubes tienen un lugar importante en la historia del cine y el audiovisual en Medellín. Ellos representan la gran diversidad de narrativas, temáticas, espacios y propuestas que han existido en la ciudad. En diferentes momentos, han contado con una gran cantidad de espacios en bibliotecas, centros culturales, museos, universidades, entre otros. Entre los principales antecesores de estas iniciativas, según lo señala el profesor, crítico de cine y jurado del concurso Oswaldo Osorio (2020) en su libro *Salas de cine y cineclubes en Medellín, 1956-2020*, cabe resaltar

El Cineclub de Medellín que empezó el 10 de junio de 1951; luego seguiría el que fundó Alberto Aguirre en 1956, con casi el mismo nom-

bre: el Cine Club de Medellín; y posteriormente la cinemateca El Subterráneo en junio de 1975.

Por esta línea de tiempo desfilan una gran cantidad de propuestas y espacios de apreciación del cine en la ciudad, como lo describe el profesor Osorio (2020) en su libro: «a todo el que le apasiona el cine, y, además, tiene vocación de apreciarlo en comunidad y la pulsión de compartir con un público más amplio ese gusto, inevitablemente querrá fundar o hacer parte de un cineclub» (pp. 152-153). En este recorrido, es importante destacar desde Comfenalco Antioquia la experiencia del cineclub Cinema Azul. Como lo menciona el profesor Osorio (2020), el espacio de Cinema Azul, que funcionó entre 1998 y 2013 en su sede de La Playa, fue programado primero por Pedro Adrián Zuluaga y luego por María Fernanda Arias. Esta propuesta contó con una gran calidad en la selección de las películas que se exhibían y con una gran acogida por parte de los usuarios de la Red de Bibliotecas de la caja de compensación.

Otra experiencia destacada por el profesor Osorio (2020) y que sigue vigente hoy en día es el cineclub Pulp Movies.

Nace en 1996 como un proyecto de amigos de la Universidad de Antioquia, entre los que se encontraban Mauricio Álvarez y Álvaro Ruiz, y estaba asociado a la Escuela de Idiomas. Luego se vincularon miembros de otras facultades y su propuesta obtuvo tal acogida que decidieron salir del campus y ofrecérsela a toda la ciudad. (p. 153)

El programa Para Verte Mejor ha desarrollado diferentes muestras y conversatorios sobre el audiovisual local en articulación con este colectivo, con el cual se ha tenido diferentes momentos de trabajo colaborativo y se ha buscado generar espacios de formación de públicos en lugares como la Casa de la Lectura Infantil, de Medellín.

En estos espacios se han podido conocer las últimas producciones y tendencias del cine, se ha contado con una curaduría especializada y se ha propiciado espacios de apreciación, formación de públicos, diálogo de saberes, así como han posibilitado en la ciudad algunas de las primeras publicaciones especializadas en cine, lo que representa un aporte significativo al desarrollo del cine y el audiovisual en la ciudad, ya que muchos de los realizadores audiovisuales pasaron por estos espacios y hacen parte de las publicaciones (Osorio, 2020).

Como resalta el profesor Osorio (2020), los cineclubes son espacios donde se forja el gusto por el cine. Antes de que se hablara de formación de públicos o de apreciación y crítica cinematográfica es allí donde se ve el cine y el video por primera vez para muchos realizadores que posteriormente se iniciarían en la creación y la producción audiovisual local.

Los centros de producción audiovisual y los festivales de cine y video comunitario

Como parte de la gestión social y cultural en diferentes barrios y comunas de la ciudad, se desarrollaron diferentes procesos de formación y promoción de cine y video, desde donde se buscó aportar al desarrollo cultural de las comunidades y brindar alternativas de formación, esparcimiento y creación audiovisual que dieron como fruto el surgimiento de algunos centros de producción audiovisual y festivales de cine y video comunitarios. Con ellos, se ha buscado narrar las historias de los territorios e

incentivar el gusto por el cine como parte del desarrollo cultural de sus comunidades.

Destacamos, entre ellos, el proceso de CPF Producciones (1997) y Panorámica Audiovisual de la corporación Picacho con Futuro (2012), los procesos del Laboratorio Audiovisual del Centro de Desarrollo Cultural Moravia (2006), el Centro de Producción Audiovisual de la Comuna 4 (2008), el Festival de Cine y Video Comuna 13: La Otra Historia de la corporación Full Producciones (2010), el Festival de Cine de Castilla (2013), el Festival de Cine Comuna 6 (2016), el Festival Internacional de Cine Comunitario Afro de la corporación Carabantú (2016), el Festival de Cine Comunitario En-Cuadra (2018) de la corporación Mi Comuna, entre otros. Muchos de estos procesos y experiencias han estado presentes en la historia del concurso Para Verte Mejor, a partir de las alianzas realizadas para promover el audiovisual por medio del desarrollo de muestras y conversatorios.

Este proceso del desarrollo del audiovisual en la ciudad se dio de la mano de diversos actores que han aportado a su construcción. Entre ellos, se debe destacar de manera especial a los mismos realizadores audiovisuales, ya que fueron quienes lucharon por desarrollar propuestas y miradas alternativas de la ciudad desde el cine y el video en Medellín, a pesar de las carencias y las dificultades de acceso a recursos y equipos.

También se destacan los colectivos, las productoras independientes, los canales comunitarios y las diferentes entidades que promovieron el desarrollo del cine y el video en Medellín desde diferentes espacios y propuestas. En este camino, muchos de los realizadores, los festivales, las muestras y los canales se han vinculado y han apoyado el concurso de alguna manera; ya sea como participantes, jurados, aliados, con sus producciones audiovisuales, muestras conjuntas, conversatorios o alianzas desde donde se ha buscado generar procesos de promoción y desarrollo del audiovisual en la ciudad.

El Centro Colombo Americano

El Centro Colombo Americano (1947) es un referente indiscutible del desarrollo del cine en la ciudad por sus diferentes programas de formación, eventos y ciclos dedicados a este arte. También por su emblemática revista *Kinetoscopio* (1990), una de las publicaciones sobre cine más importantes de la ciudad y el país. El Colombo desarrolló su importante propuesta cultural de la mano de Paul Bardwell, uno de sus directores y gestores culturales más queridos, quien era un ferviente promotor del cine en Medellín y quien de la mano de Luis Alberto Álvarez y toda una generación de cinéfilos y críticos de cine desarrollaron la propuesta cultural de este espacio (Centro Colombo Americano, 2021).

El Centro Colombo Americano influyó en el surgimiento del programa Medellín Para Verte Mejor gracias a sus espacios de formación y al apoyo de algunos de sus docentes. En uno de estos espacios, Adriana Betancur Betancur, fundadora del Servicio de Información Local (SIL) del Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, tuvo la idea de crear un concurso de videos que narrara la ciudad de una manera diferente, que permitiera conocer la otra ciudad que existía en los barrios y que muchas veces era invisible para otros ciudadanos comunes.

También se desarrollaron en diferentes momentos alianzas que permitieron presentar muestras en las salas de cine del Colombo, con ello se buscaba promover las obras audiovisuales del concurso en la ciudad. Por último, se destaca la importancia que ha tenido el proceso de formación de críticos de cine en este espacio, lo que le ha permitido al programa Para Verte Mejor contar con jurados de alta calidad que le han aportado al desarrollo del programa.

Los festivales regionales y municipales de cine en Antioquia

En Antioquia podemos encontrar una gran diversidad de festivales y muestras de cine y video. En estas, se convoca a realizadores a participar y se dan a conocer diferentes propuestas audiovisuales en el ámbito regional, nacional y latinoamericano. Estas iniciativas han contado con el apoyo de diferentes programas de estímulo de la Gobernación de Antioquia, de algunas administraciones municipales y con el liderazgo de diferentes corporaciones e instituciones culturales educativas y del sector audiovisual como la Corporación Antioquia Audiovisual, entre otros.

Actualmente, podemos encontrar más de sesenta festivales en la región, muchos de los cuales varían en su periodicidad, temáticas y propuestas de exhibición. En la historia reciente, muchos de ellos han desaparecido mientras otros han logrado sostenerse en el tiempo a pesar de que enfrentan dificultades en su sostenibilidad o logran contar con el apoyo del sector privado y público, así como de algunas entidades culturales y educativas.

Los festivales de cine y video son espacios fundamentales para la promoción de la producción audiovisual local, regional y nacional. Estos desarrollan procesos de formación de públicos, diálogo de saberes, intercambio cultural en los diferentes territorios y comunidades, lo que ha permitido fortalecer el turismo y los procesos de desarrollo económico, cultural y audiovisual en varios municipios y regiones del departamento de Antioquia.

Los canales comunitarios en Medellín

Los canales comunitarios de Medellín fueron surgiendo también en el horizonte de la ciudad como parte de su desarrollo y transformación. Diferentes canales de televisión públicos y privados como Teleantioquia (1985), Telemedellín (1996), Canal U (1999), Televida (2000), entre otros, enriquecen el espectro del cine y el video en la ciudad y fortalecen la participación de nuevos productores que entran a trabajar y a crear en dichos espacios con lo que plantean también nuevas formas de narrar la ciudad y la región.

Es importante destacar que ya la ciudad contaba con una amplia trayectoria en canales de televisión comunitaria y de suscripción por cable desde el año 1987 con la creación de la Corporación Antena Parabólica (Corapsal) en el barrio El Salvador. A partir del cual, se desarrolla en la ciudad un amplio movimiento de canales comunitarios que marcó de alguna manera la producción audiovisual y el desarrollo de medios alternativos y comunitarios en Medellín. Muchos de estos canales también han participado con producciones propias en el concurso, igual que muchos de sus realizadores; algunos de ellos han sido ganadores en diferentes versiones del concurso de estímulos. Para la convocatoria siempre será muy importante contar con su participación y aporte.

En el proceso de desarrollo del concurso de estímulos, también es importante resaltar la presencia de nuevos realizadores provenientes de los canales comunitarios de los diferentes municipios del departamento. Entre estos sobresale la participación de canales como Támenesis TV, Apacibol TV, Aupan TV, entre otros. Además, se destaca la participación de diferentes escuelas, colectivos y corporaciones de realización audiovisual como la Escuela de Creación Documental de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y Producciones El Retorno, la corporación Full Producciones, la

corporación Pasolini en Medellín, entre otros. Todos ellos han enriquecido la diversidad de narrativas y propuestas audiovisuales del concurso.

En este sentido, el aporte realizado por Comfenalco Antioquia, y su concurso de estímulo a la producción audiovisual y al fortalecimiento de los procesos de memoria en la región, así como el apoyo a los festivales y las muestras de cine y video realizados en el departamento, es una contribución significativa al desarrollo cultural y del sector audiovisual en el departamento.

Los programas de comunicación audiovisual

De igual manera, las universidades, los centros de educación y los diferentes procesos de formación y promoción del audiovisual en la ciudad han aportado al desarrollo del sector con la implementación de programas de comunicación audiovisual en diferentes universidades públicas y privadas, como el programa de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid (1996), el programa de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia (1999), el programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín (2002), el programa de Cine del Instituto Tecnológico Metropolitano (2016), como también los programas de tecnologías en Producción de Audio y Video del Instituto Metropolitano de Educación (1995), la tecnología en Producción de Medios Audiovisuales Digitales del Sena y otros espacios independientes de formación sobre el cine y el audiovisual en Medellín. En estos espacios y procesos de

formación es donde encontramos la mayor cantidad de participantes y realizadores que han hecho parte del concurso, no solo como realizadores, sino también como jurados y expositores en eventos académicos.

Imagen promocional de la primera versión del concurso Medellín
Para Verte Mejor, 1996.

Para Verte Mejor, un espacio para reconocer la ciudad y la región

Proceso de desarrollo del concurso

Pendón promocional Medellín Para Verte Mejor, Club Comfenalco La Playa, 2006.

Medellín Para Verte Mejor, una forma diferente de ver la ciudad (1996-2010)

Medellín Para Verte Mejor surgió en el año 1996 como una iniciativa del Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia que por intermedio del SIL le dio este nombre. El concurso en Medellín tuvo ocho versiones que incluyeron convocatorias, muestras, conversatorios y premiaciones, un conjunto de experiencias que

permitieron consolidar este como un programa de estímulo a la creación y la promoción del audiovisual local en Medellín.

Medellín Para Verte Mejor se planteó inicialmente como un evento que, desde la biblioteca pública, buscó reconocer y narrar la otra ciudad por medio del audiovisual. Esa otra ciudad de las periferias; la ciudad subterránea que no era narrada por los medios de comunicación tradicionales. Inicialmente, se buscó reconocer las diferentes problemáticas y los procesos sociales y culturales que se venían desarrollando en la ciudad, así como también visibilizar las diferentes propuestas de creación audiovisual.

Con el tiempo, el concurso se fue consolidando como un referente de estímulo y de promoción de la creación audiovisual, como una ventana alternativa de exhibición, para reconocer lo que se estaba realizando en Medellín. Por este programa pasaron la mayoría de realizadores de la ciudad, así como también los estudiantes, los egresados, los colectivos, los líderes comunitarios, los gestores culturales y los canales de televisión; los cuales desarrollaron diferentes narrativas sobre la ciudad para contarla y recrearla, y dejaron registrado en sus obras su devenir histórico y social. Desde estas narrativas, se puede evidenciar la violencia, el conflicto, el trabajo comunitario, los liderazgos sociales, las historias de los barrios, las historias plurales, las subjetividades, las búsquedas íntimas y la gran capacidad para soñar y construir una ciudad mejor.

Este espacio le apostó a encontrar diferentes narrativas del audiovisual, pues las reconoce como un dispositivo de registro creativo de la memoria colectiva de la ciudad. Medellín Para Verte Mejor durante muchos años presencié el desarrollo del documental que narra la ciudad, ya que había predominio de este género narrativo en el concurso. Por este pasaron grandes documentalistas que dejaron sus registros en el archivo.

Como parte de la transformación del sector, se presencié y acompañé el desarrollo de la ficción y, en menor medida, del videoclip, el

videoarte y el video experimental; procesos creativos desarrollados, en muchos casos, en años más recientes por nuevos realizadores de la ciudad, que han hecho parte de los diferentes programas de comunicación audiovisual, quienes desplegaron su fuerza creativa y estética en la escena audiovisual local y del concurso.

El audiovisual en Medellín nos ha presentado una ciudad diversa, pluricultural, invisible, con muchos matices y colores, en permanente construcción, diferentes procesos sociales, culturales y artísticos de creación que se desarrollan en sus comunidades, donde sus habitantes crean y recrean historias colectivas e individuales, y dejan una huella indeleble para las nuevas generaciones.

El audiovisual es un dispositivo de la memoria y de representación de la realidad social que, de la mano de las narrativas y los recursos técnicos y estéticos que admite, propicia en su quehacer diferentes miradas sobre la ciudad y la región, las comunidades y los individuos. El audiovisual registra los conflictos, los sueños, las búsquedas, los personajes y las historias de las comunidades, que se convierten en un hilo conductor de su caminar. Por ello, reconocer y recoger estas narrativas desde los concursos, los festivales, las muestras y los archivos es una forma de construir conocimiento y saberes sobre la ciudad y la región. Como lo indica Adriana Betancur, bibliotecóloga y fundadora del SIL

... no era suficiente que la información estuviera registrada o que perteneciera al ecosistema de la cultura escrita, sino que había otra forma de relatar el mundo. Desde cada realizador, el audiovisual aparecía como soporte de la memoria. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Medellín Para Verte Mejor fue una propuesta abierta a releer la ciudad desde el audiovisual, desde las posibilidades que permiten las imágenes en movimiento, las cuales dan vida a las historias, los momentos y los personajes que permiten dar cuenta de parte de

nuestro pasado y presente. El audiovisual, desde la perspectiva del concurso, muestra distintos escenarios y posibilidades creativas, así como múltiples claves sobre nuestra identidad como ciudad; por ello, activar y poner en circulación y diálogo público los distintos trabajos en los festivales, las universidades, los centros culturales, los barrios y las comunas de la ciudad fue una de las apuestas más importantes del período de vigencia de este concurso.

Contexto

Muestra audiovisual de Medellín Para Verte Mejor en una institución educativa de la ciudad, 2006.

A principios de la década del noventa, en el ámbito nacional, se dio la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 con la que se fortalecía la condición de ciudadano y el derecho a la participación por medio de diferentes mecanismos que permitieran dinamizar los procesos sociales y comunitarios. En 1991, también, se creó el Servicio de Información Comunitaria (SIC) como parte del fortalecimiento del papel social y comunitario del Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, que actualmente se conoce como SIL (Servicio de Información Local). En palabras de Adriana Betancur, su fundadora

El primer momento fue la creación del Servicio de Información Comunitaria porque puso la mira en el territorio; eso marcó la personalidad del concurso que era lo local, que no era solo desde lo estético sino desde el contenido. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Con esto, en 1996, desde el Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, se creó y desarrolló el concurso Medellín Para Verte Mejor como una manera de responder a un contexto de carencias de políticas y programas de estímulos a la creación y con el propósito de promover los procesos de creación audiovisual, para reconocer la ciudad y sus territorios por medio de un programa innovador para su momento, que le aportó al rol y el impacto social de la biblioteca pública hacia la ciudad.

Entretanto, la ciudad se encontraba socialmente mediada por el conflicto y la violencia del narcotráfico, por lo que se desarrollaron diferentes procesos sociales y culturales que tenían como propósito restablecer y recuperar el tejido social, fragmentado por causa de la violencia; fue un contexto que estuvo presente en la ciudad durante buena parte de las décadas del ochenta y el noventa. Para Adriana Betancur

La ciudad estaba resurgiendo, alimentando la esperanza que teníamos como personas, como sociedad, y esto lo digo llegando a 1990, con un alto índice de homicidios y donde éramos comparados con Beirut, que era la ciudad más peligrosa del mundo. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Este programa dejó un impacto positivo en la escena de los estímulos a la creación audiovisual en la ciudad: fue pionero en esta propuesta y buscó visibilizar los procesos de creación presentes en las comunidades y los territorios. En este contexto de ciudad, también surgió una serie de documentales presentados por Teleantioquia llamada *Muchachos a lo bien* (1993-1998), en coproducción con la Fundación Social y la Corporación Región en alianza con otras entidades (*El Tiempo*, 1996).

Esta serie de televisión propuso una mirada a los jóvenes y a los procesos sociales y comunitarios que se desarrollaban en la ciudad, con la que reivindicaba su resiliencia frente a la violencia y el conflicto que se había vivido al mostrar el valor del trabajo social y comunitario en los barrios de Medellín.

Con esta iniciativa se desarrolló una alianza importante entre la Fundación Social, la Alcaldía de Medellín y otras entidades, que permitieron dinamizar la escena audiovisual de la ciudad al articular estos procesos de creación con el concurso, lo que se tradujo, entre otros aspectos, para el año 1996, en una gran muestra audiovisual de ciudad. La obra ganadora de la primera versión de Medellín Para Verte Mejor fue el documental *Manos a la obra*, del realizador audiovisual Óscar Mario Estrada.

Reconocer la ciudad

Exposición Medellín Para Verte Mejor. Vitrina Club Comfenalco La Playa, 2006.

Medellín Para Verte Mejor fue, entonces, el espacio pionero de los estímulos a la creación y la promoción del audiovisual local en la ciudad en un momento donde casi no se contaba con recursos de apoyo por parte del sector público o privado, donde no existían los festivales y las muestras de cine y video, que actualmente abundan, así como tampoco se contaba con muchos espacios de promoción y proyección sobre la producción audiovisual que se realizaba en la ciudad. Es por ello que Medellín Para Verte Mejor llegó a llenar este vacío.

... el contexto del sector audiovisual en esa época era más bien precario. El dinamismo del sector audiovisual de Medellín y Colombia ocurre es en este siglo, después de la Ley de Cine, cuando aparecen una serie de estímulos constantes, donde cada año desde la Alcaldía, desde el presupuesto participativo y desde la Gobernación hay un estímulo. Pero en esa época de la década del noventa, cuando empezó el concurso, eran más bien pocos los trabajos que se realizaban; pero aún así Comfenalco continuó impulsando el concurso y las muestras de videos para el desarrollo del sector. (Entrevista Oswaldo Osorio, 2 de noviembre de 2020)

Gracias a los programas de la Consejería Presidencial y a la gran inversión social realizada por el Estado y las agencias de cooperación internacional, se dio entonces un renacer y un bum del desarrollo de procesos sociales y comunitarios en los barrios y las comunas de la ciudad, que le apostaron a reconstruir el tejido social, afectado por las dinámicas de violencia y conflicto armado a causa del narcotráfico. Esta apuesta promovió también el desarrollo de propuestas desde el sector audiovisual, que buscaban recorrer y narrar la ciudad para visibilizar la Medellín de los barrios y las periferias.

En este contexto, la ciudad contaba con realidades y situaciones complejas, existían muchas ciudades dentro de la misma ciudad: la ciudad de las comunas, la de la violencia y el conflicto, la del trabajo comunitario, la de los líderes, los artistas, los jóvenes y los niños; que eran realidades paralelas ocultas muchas veces y ausentes de los contenidos y las narrativas de los medios de comunicación tradicionales. Medellín Para Verte Mejor visibilizó estas temáticas y propició, en cierta manera, el desarrollo de diferentes propuestas y narrativas sobre la ciudad, con un acento de realismo social que era un reflejo de lo que pasaba en Medellín y en lo que se inspiraron buena parte de las obras de muchos realizadores y

directores de cine de la ciudad que participaron en el concurso durante la década del noventa.

Pioneros de los estímulos a la creación audiovisual

Para la época, como lo menciona el profesor Osorio, en general el estado del arte de los estímulos a la creación audiovisual en Medellín era más bien incipiente. No se contaba con políticas de estímulo, se contaba con pocos espacios de formación especializada, y el acceso a equipos y tecnologías para el desarrollo de proyectos audiovisuales era restringido a los canales de televisión y a algunas universidades de la ciudad. El tema de la financiación de los proyectos era de difícil acceso y no había mucho apoyo a este tipo de propuestas. Solamente se contaba con el apoyo de las universidades y sus programas de comunicación social, y algún escaso patrocinio, público o privado. En la ciudad, muchos de estos recursos estaban orientados a apoyar formatos televisivos o estaban asociados a iniciativas institucionales desde lo público para trabajar temáticas educativas o de opinión pública. Con esta mirada coincide el realizador audiovisual, ganador y jurado del concurso Raúl Soto

Comparado con lo que es ahora, el sector audiovisual era muy precario, era un entorno muy distinto al de hoy. En ese momento la base del trabajo que yo hacía, que es el documental, tenía un enfoque más periodístico, el cual se encuentra instalado en nuestra esencia. Este era un formato de televisión más cercano al documental, que al documental de cine. Recuerdo que las temáticas devenían un poco en el

quehacer documental... a tratar de visibilizar a las víctimas, de darles otro sentido a las cosas. (Entrevista, 31 de octubre de 2020)

Medellín Para Verte Mejor llegó a llenar ese vacío para contar con un estímulo a la creación, con un espacio y un programa que permitieran promover la producción audiovisual local para dar a conocer el talento de los realizadores y contar historias de la ciudad desde una cámara. El concurso se fue posicionando como el espacio donde se podía conocer y apreciar el estado del arte de lo más significativo de la producción audiovisual de la ciudad, que consolidó con el tiempo una oferta y un archivo, centralizado, organizado y dispuesto para el servicio de la comunidad en general. Parte de este reconocimiento del concurso para la ciudad y el sector se evidencia en las palabras del profesor, realizador audiovisual y jurado del concurso César Tapias

Nos permitió a nosotros mismos darnos cuenta de que había otros, que no estábamos solos, que sabíamos qué se estaba haciendo; creo que esto nos permitió empezar a reconocer el trabajo de otros y esto fue perfeccionando la exigencia en el trabajo, de lo que todos veníamos realizando y desde allí se crearon grupos, se fortalecieron otros espacios de producción y de circulación. Yo creo que el estímulo ha sido básicamente al campo audiovisual, a los productores; pero la biblioteca también ha querido poner en juego allí el público que tiene, en materia de consulta de estos materiales; esto es un estímulo muy importante pues el material que se consigue allí es bien particular. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Medellín Para Verte Mejor se planteaba como un medio para saber y reconocer el estado del arte de lo que se hacía en ese momento en el sector audiovisual en la ciudad. Allí, en este espacio de Comfenalco, se podía apreciar buena parte de la producción

audiovisual de la ciudad y el Valle de Aburrá, diversas temáticas, géneros, estilos, narrativas, tendencias del sector, así como la creación de los nuevos realizadores. Todo en un solo programa, en un solo lugar, donde todas las personas, los estudiantes, los docentes, los comunicadores, los realizadores, los gestores sociales y culturales, podían apreciar lo que se estaba realizando en la ciudad por medio de la muestra audiovisual del concurso. Como lo plantea Oswaldo Osorio

... Lo más importante es que fue el primero en su clase, en cierta medida fue pionero, ya que a mediados de los noventa no había toda la cantidad de festivales que existen ahora y justamente fue el primer intento por centralizar todos esos trabajos y hacer una especie de inventario, por parte del concurso de Medellín y Antioquia Para Verte Mejor; fue el primer lugar donde uno podía ir y ver una suerte de maratón... porque así uno lo podía ver, y no era posible verlo en otra parte, o al menos no con esa cantidad e intensidad. En este sentido, fueron los primeros y luego llegó otra cantidad de festivales y muestras que están haciendo convocatorias similares y exhibiciones parecidas. De todas formas, aún después de veintitantos años, la convocatoria continúa siendo nutrida y reconocida en el medio. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Este primer momento del concurso entró en sintonía con las necesidades y las dinámicas de desarrollo del sector audiovisual mismo, al buscar convertirse en una respuesta para las necesidades del sector, contar con un espacio de estímulo y promoción de la producción audiovisual local, generar una mayor dinámica de realización audiovisual y brindar una plataforma de promoción y proyección para los realizadores y sus obras. En palabras de Pedro Adrián Zuluaga

Era el premio regional más importante que existía en la ciudad y el departamento y propició un relevo muy importante en los espacios de promoción del audiovisual en Medellín; muchos de ellos habían entrado en crisis y se vieron renovados con estas iniciativas. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Esta necesidad del sector, de contar con espacios de estímulo y promoción de la creación audiovisual, marcó el surgimiento y el desarrollo inicial del concurso y, en cierta manera, la trascendencia de este programa en la región, donde también se evidenciaban diferentes problemáticas. Adriana Betancur recuerda cómo se gestó

Le llevé a Jaime, que era mi profesor en el Colombo Americano de un curso sobre audiovisual, una propuesta de hacer un concurso de videos que tuviera como tema central a Medellín en cualquiera de sus facetas, sin límite de tiempo de realización, donde pudieran participar todos los realizadores de la ciudad. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Se planteó, entonces, el surgimiento del concurso como una respuesta a la necesidad del sector audiovisual. Fue Comfenalco Antioquia la institución que lideró esta iniciativa de fomentar la creación audiovisual y generar un espacio para reconocer la ciudad desde el video. Desde allí se fue desarrollando el programa Para Verte Mejor con el liderazgo del SIL, del Departamento de Bibliotecas de Comfenalco, con el que se buscó promover el audiovisual como un medio de consulta e información sobre la ciudad.

Las alianzas y la promoción del audiovisual

Foro sobre el audiovisual en Medellín. Casa de la Lectura Infantil. Medellín, 2015.

Un segundo momento, en la historia del concurso Medellín Para Verte Mejor, comprende el desarrollo de alianzas con diferentes entidades públicas, oenegés y entidades del sector social y cultural de la ciudad para el desarrollo de una gran convocatoria y muestra audiovisual, proyecto que se logró gestionar con la Secretaría de Cultura de Medellín, con lo cual se consolidó una gran alianza en la que participaron diferentes entidades. Adriana Betancur agrega al respecto

Se unieron al concurso otras instituciones como la Fundación Social, la Corporación Región y se amplió a más de sesenta espacios públicos de la ciudad, con dos corregimientos, con presencia en parques e ige-

sias en los barrios de la ciudad. Espacios donde presentaron las obras del concurso por diez días de manera consecutiva, desde las diez de la mañana hasta las ocho o nueve de la noche. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

En este contexto y como parte de los procesos de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de la mano de la creación de programas de comunicación audiovisual en las universidades y principalmente por la implementación de programas de estímulos a la creación desde el sector público, es que se empieza a expandir y fortalecer la producción audiovisual local y regional, que posteriormente posibilitó el surgimiento de nuevos realizadores con nuevas estéticas y miradas sobre la ciudad y la región.

Esto permitió contar con la formación especializada, los recursos económicos y los medios técnicos y tecnológicos mucho más accesibles para los realizadores de la ciudad, lo que generó una gran dinámica y flujo de producción de contenidos que se reflejó en el incremento de obras y participantes que se presentaban al concurso año tras año. Al ampliarse el universo de posibilidades para que los realizadores pudiesen contar historias desde el audiovisual, se consolidó a su paso una nueva generación de realizadores que dinamizaron el sector.

Las narrativas

En sus inicios, el concurso tuvo un marcado acento en el documental, ya que la gran mayoría de los trabajos que se presentaban correspondían a este género. Varios autores reconocidos se fueron

sumando cada vez más a la tradición de documental con la que ya contaba la ciudad, de la mano de importantes documentalistas que han participado en el concurso como Óscar Mario Estrada, Raúl Soto, Marta Hincapié, Adrián Franco, entre otros.

En la producción de narrativas esto fue cambiando a la par del relevo generacional y el surgimiento de nuevas dinámicas de creación, que fortalecieron la producción en la categoría de argumental y en la producción audiovisual local desde la afluencia de trabajos de este género al concurso.

También es importante destacar las categorías de videoclip, videoarte y video experimental. Estas categorías han fortalecido el propósito del concurso de mirar y contar la ciudad desde diferentes narrativas y propuestas, lo que ha aportado nuevos elementos de creación audiovisual que han enriquecido la colección del mismo.

Antioquia Para Verte Mejor, una mirada a la región desde el audiovisual

Imagen promocional de la primera versión de Antioquia Para Verte Mejor, 2007.

¿Qué es Antioquia Para Verte Mejor?

Antioquia Para Verte Mejor es un programa de estímulos y reconocimiento a la creación audiovisual regional que busca promover la memoria audiovisual de los diferentes municipios del departamento de Antioquia para propiciar el fortalecimiento de los procesos socioculturales, de identidad y memoria en la región.

En 2007, en la celebración de los cincuenta años de la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia, se amplió la cobertura geográfica del programa Para Verte Mejor, se extendió de Medellín hacia Antioquia para llegar con esta oferta a las diferentes regiones y municipios del departamento.

Con este programa de promoción a la creación y la memoria audiovisual regional se busca llevar esta oferta de estímulos a las comunidades y los territorios alejados de los centros urbanos, y con ello dinamizar la producción audiovisual regional en Antioquia.

Es así como se alcanza una amplia participación de canales comunitarios, colectivos audiovisuales, realizadores de los municipios, a quienes no les llegaba este tipo de ofertas. Desde el inicio, el concurso contó con una gran acogida y valoración en el sector audiovisual regional.

El programa comprende varios componentes: primero, el concurso como espacio de estímulo a la creación audiovisual, que busca dar cuenta de las diferentes facetas visuales y culturales presentes en los habitantes, las comunidades, las instituciones y los municipios del departamento; segundo, la muestra como el escenario de expresión y proyección de esa riqueza de miradas plasmadas en el lente de los realizadores; y tercero, el espacio de formación y diálogo de saberes sobre las diferentes propuestas y temáticas presentes en los trabajos del concurso.

Antioquia Para Verte Mejor hace parte de una visión de región que con la creación audiovisual como eje transversal de dinamización de procesos de construcción de identidad y desarrollo cultural en nuestro departamento busca incidir en la problemática de la ausencia de estímulos a la creación y al desarrollo de expresiones culturales desde el audiovisual, como una propuesta pública para mirar y reconocer la región.

El programa se ha constituido como un espacio de acercamiento a la identidad cultural de los municipios de Antioquia, donde se reconoce las múltiples facetas y miradas que constituyen nuestra región, y que representan en sí mismas una gran riqueza que ha sido poco valorada y que va desde la memoria histórico-visual de cada municipio, hasta la riqueza del trabajo de personas e instituciones que vienen liderando procesos culturales y de creación audiovisual en el departamento. En general, comprenden el marco y la dinámica visual y de identidad cultural a rescatar y que pretende quedar plasmada en el lente de cada realizador.

Este programa propone un espacio de encuentro, integración y expresión de medios, recursos y formas de ver y hacer video en nuestra región, el cual tiene como base la mirada de los realizadores sobre nuestro departamento como una forma de construir cultura e identidad audiovisual, como aporte al desarrollo social y cultural del mismo.

Mirar la región

Premiación Antioquia Para Verte Mejor. Santa Fe de Antioquia, 2009.

En la mirada a la región encontramos el fortalecimiento de la estrategia de regionalización de Comfenalco Antioquia, que se planteó como el mejor aliado del desarrollo y el bienestar de las familias antioqueñas, con ello, se buscaba llevar programas y servicios a los diferentes municipios del departamento.

Así, Para Verte Mejor inicia como una propuesta de mirar la ciudad desde el audiovisual y se amplía posteriormente a mirar la

región. Esto se reafirma en las palabras del realizador audiovisual Adrián Franco, al plantear que

... cuando el concurso ya se abrió a la región, a hablar no solamente de Medellín sino de Antioquia, se convirtió en un espacio importante de difusión. En mi caso, mi área de atención e interés está centrada en los relatos regionales, y allí pude presentar obras como *Pagando un muerto* o *Ir y venir*, que fueron las propuestas documentales mías, que en su momento retrataron lo que estaba sucediendo con el conflicto armado tan fuerte que había en el Oriente antioqueño. Era muy importante, entonces, tener un espacio donde estuvieran estos trabajos para el público y que se empezaran a mostrar estos trabajos en otros escenarios. En este sentido, ustedes lo estuvieron haciendo, como un archivo audiovisual, que no es solamente un trabajo narrativo personal, sino también que hace parte de la historia de la memoria del conflicto armado de la región. (Entrevista, 25 de octubre de 2020)

Es importante destacar que el hecho de abrir al ámbito regional el programa de estímulos a la creación por parte de una caja de compensación familiar marcó un hito histórico, lo que resalta el carácter pionero que ha tenido Comfenalco Antioquia con sus diferentes programas y servicios al ser la única caja de compensación con este tipo de estímulos a la creación audiovisual en el ámbito regional y nacional para aportar al desarrollo cultural del departamento.

Los festivales y las muestras de cine y video

Muestra audiovisual del Festival de Cine de Jardín, 2018.

A lo largo de los años, Antioquia Para Verte Mejor ha venido apoyando y participando en diferentes festivales y muestras de cine y video en el departamento, en los cuales ha participado como aliado estratégico para el desarrollo de este tipo de espacios y eventos de promoción del audiovisual en la región.

Este programa de estímulos a la creación y la promoción de la memoria audiovisual de Comfenalco Antioquia, junto con los festivales de cine y las becas de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ha venido fortaleciendo en los últimos años los procesos de creación audiovisual en las diferentes regiones del

departamento y ha aportado a la generación de nuevas dinámicas de promoción de la creación y la memoria audiovisual regional.

Esta iniciativa ha encontrado eco en los diferentes canales comunitarios de televisión de los municipios de Antioquia, así como en los diferentes realizadores, gestores culturales, universidades, casas de la cultura, colectivos audiovisuales, comunicadores y, en general, en todas las personas interesadas en el audiovisual. Es por ello que Comfenalco Antioquia ha buscado visibilizar, por medio de este reconocimiento, las diferentes problemáticas, las historias, los personajes, los momentos, las narrativas y las propuestas de creación audiovisual presentes en los diferentes municipios, como aporte al fortalecimiento de las identidades y al desarrollo cultural regional. Como lo expresa Adriana González, gerente del Festival de Cine de Jardín

A la iniciativa de Medellín Para Verte Mejor asistieron muchos de los realizadores que había en la ciudad, precisamente porque tenían el aval de una entidad como Comfenalco Antioquia. En la evolución de Medellín Para Verte Mejor a Antioquia Para Verte Mejor, lo que se hace es ampliarse e incluir a la región. En este sentido, el concurso tuvo su inicio como ese diagnóstico de la producción audiovisual en Medellín, donde estuvieron los primeros realizadores; pero cuando luego se va hacia el departamento, a la región, fue allí donde pudimos conocer otras narraciones muy valiosas, que un concurso como el de Comfenalco logró dimensionar cuando hizo la transición, el cambio hacia Antioquia. Esto fue muy importante sobre todo porque se recogen todas esas miradas de los realizadores. (Entrevista, 25 de octubre de 2020)

La participación en los festivales y las muestras comprende un momento importante para el desarrollo del concurso. Se inició por medio de la alianza con la Fundación Social para el desarrollo de

la muestra Video 5 Ciudad Joven (2004), en el contexto de la convocatoria Medellín Para Verte Mejor, premio que otorgó la Fundación Social en ese momento y que se desarrolló en el concurso de Comfenalco Antioquia.

Esta alianza le permitió al concurso fortalecer sus vínculos con el sector audiovisual, ya que desde la Fundación Social se venía liderando toda la propuesta de la serie de televisión *Muchachos a lo bien*, la cual promovió el interés de contar la ciudad desde el audiovisual, dinamizando los procesos de creación y producción audiovisual, y ampliando la circulación y la exhibición de obras en Medellín.

Se van desarrollando, entonces, diferentes alianzas y formas de participación en los festivales y las muestras de cine y video en la ciudad, la región y el país, desde donde se busca dar a conocer el talento y la producción audiovisual del departamento. Se continúa, luego, con la participación y la alianza con el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia (2007-2021), alianza desde la cual se premió durante diferentes años, de manera consecutiva, a los ganadores del concurso Antioquia Para Verte Mejor.

Como lo expresa Oswaldo Osorio

Era distinto ver Medellín Para Verte Mejor que Antioquia Para Verte Mejor, porque mal que bien uno conocía la mayoría de trabajos de Medellín, pero cuando era Antioquia había de una vez una visión de región distinta, donde uno tenía la posibilidad de ver estrenos, que en otro lugar no era posible, y que están apareciendo en este concurso... La alianza con los festivales de la región, como en su momento se tuvo con el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, y que ahora lo estamos haciendo en Jardín, es importante porque le da más visibilidad al concurso en términos del público. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Posteriormente, se contó también con una participación especial en el Festival de Cine de la ciudad de Bogotá (Bogocine) (2010), donde se participó como muestra invitada; y al año siguiente, se tuvo participación en el Encuentro Nacional de Críticos de Cine de la ciudad de Pereira (2011), como experiencia invitada. También encontramos la participación en el Festival de Cine y Video Comuna 13: La Otra Historia (2015 y 2019); y en la muestra de La Imagen de la Memoria del Retorno Producciones de la ACA (2017).

En el año 2017, se desarrolló una alianza con el Festival de Cine Rodando en Bicicleta del municipio de Amalfi, donde se participó como muestra invitada. En este mismo año, se inició la participación en el Festival de Cine de Jardín (2017-2021), en alianza con la Corporación Antioquia Audiovisual, donde se ha contado con la participación como muestra invitada, con la realización de eventos académicos y la presentación de varias muestras de trabajos del concurso, tanto en el casco urbano, como en las veredas del municipio.

Como parte de este proceso, Antioquia Para Verte Mejor participó también en el Festival de Cine Filmare Darién (2019), el Festival de Cine de Puerto Berrío (2019), el Festival de Cine Norte Fílmico del municipio de Yarumal (2020), el Festival de Cine de Montebello (2021) y el Festival de Cine de Venecia, Antioquia (2021). El concurso ha hecho parte de la agenda de proyecciones y de eventos académicos de los festivales aportando contenido y generando alianzas de promoción del audiovisual en el ámbito local y regional.

Es importante destacar que se fue generando en la práctica un circuito de exhibición de las obras del concurso en diferentes festivales y muestras de cine y video en la región, en alianza con diferentes organizaciones y entidades del sector público y social, lo que ha implicado proyecciones en espacios no convencionales: bibliotecas, sedes comunales, teatros al aire libre, instituciones educativas,

centros de desarrollo comunitario, entre otros. Estas acciones han tenido como reto descentralizar la oferta del programa y llevarlo a lugares y a espacios apartados de la ciudad y la región.

Elementos destacados de la trayectoria del concurso

Conversatorio «La memoria audiovisual de los territorios y el conflicto en Antioquia», Festival de Cine de Jardín, 2017.

En la trayectoria del concurso se pueden encontrar algunos elementos destacados que dan cuenta del devenir del programa y de su interacción y construcción de saberes sobre su gestión y apuesta por la promoción de la creación y la memoria audiovisual en la ciudad y la región. Algunos de esos elementos son:

Videoclub «Para Verte Mejor» (2009)

El videoclub Para Verte Mejor surge en el año 2009 como una iniciativa de activación y promoción de la Sala de Audiovisuales de la Casa de la Lectura Infantil y de la necesidad de generar un espacio de promoción del archivo y de los trabajos del concurso Para Verte Mejor, tanto el de Medellín como el de Antioquia.

Esta iniciativa se mantuvo activa durante los años 2009, 2010 y 2011, con la que se desarrolló una agenda de proyecciones, videoforos y conversatorios con el público de la Casa de la Lectura Infantil, participantes del concurso Para Verte Mejor y la comunidad en general. Este programa no se continuó por razones de presupuesto y el cambio de usos del espacio.

Esta experiencia se planteó como un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje en torno al audiovisual local que se convierte en un medio de aprendizaje que desarrolla un proceso de apreciación (muestras), diálogo (videoforos), formación (eventos académicos), promoción (reseñas y promos) y gestión de la colección (catálogo).

Realización del documental Para Verte Mejor (2010)

Para Verte Mejor (2010) es un documental que recoge la memoria y la experiencia del concurso a partir de las voces de los gestores del programa, los realizadores y los personajes del sector audiovisual y cultural de la ciudad de Medellín. Es una producción dirigida por el realizador audiovisual y documentalista Óscar Mario Estrada que se encuentra disponible en YouTube en el canal Infolocal Comfenalco Antioquia.

Cazando turistas, producción de Comfenalco Antioquia (2012)

Cazando turistas (2012) es una producción audiovisual argumental realizada por la corporación Pasolini en Medellín como parte de

un proceso de formación en creación audiovisual realizado por el SIL con instituciones educativas del municipio de Santa Fe de Antioquia.

**«Imagen y memoria en movimiento:
Antioquia Para Verte Mejor» (2017)**

Un antecedente importante es la estrategia «Imagen y memoria en movimiento: Antioquia Para Verte Mejor», un ciclo de conversatorios, muestras de video y videoforos, desarrollado en la Red de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, que tuvo como propósito promover la producción y la memoria audiovisual del concurso como parte de la oferta cultural y educativa de la red.

Videoforo «Para Verte Mejor» (2018)

Comprendió el desarrollo de un programa de formación de públicos desde el audiovisual, que propició un ejercicio de apreciación y discusión guiada con el público, a partir de unas preguntas puntuales que permitieran generar diálogo de saberes desde la obra audiovisual, como dispositivo de la memoria sobre diferentes temáticas de la ciudad y la región.

**Plan Departamental del Fomento Audiovisual
y Cinematográfico de Antioquia 2014-2020**

Para Verte Mejor participó como asesor externo invitado a las mesas de trabajo del Plan Departamental del Fomento Audiovisual y Cinematográfico, 2014-2020: Antioquia Diversas Voces, proceso liderado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia (2014), en el cual se convocó a diferentes actores del sector audiovisual para construir la propuesta del

desarrollo para el sector de cine y el audiovisual en Antioquia. Allí se compartió la experiencia de Para Verte Mejor y se destacó sus diferentes aprendizajes y saberes en estos años de trabajo.

Festivales de cine

A lo largo de los años, Para Verte Mejor ha establecido diferentes relaciones y procesos de trabajo en alianza con distintos festivales de cine en la ciudad y en el departamento de Antioquia, con el objetivo común de promover la producción audiovisual local y regional como espacios de construcción y desarrollo cultural.

En este trabajo cooperativo se ha tenido la oportunidad de construir apuestas colectivas de promoción del audiovisual, de la mano de los festivales que han constituido un amplio circuito de exhibición y promoción en el departamento. Con ello, se ha buscado la formación de públicos, el diálogo intercultural y la generación de sinergias para la promoción del audiovisual local y regional.

Cronología de las diferentes versiones de Para Verte Mejor

Hasta el año 2021 se han realizado dieciséis muestras, ocho de Medellín Para Verte Mejor y ocho de Antioquia Para Verte Mejor, las cuales han permitido que se cuente con un gran archivo sobre la producción y la memoria audiovisual local y regional. Este puede ser consultado en el Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia e, incluso, muchos de los trabajos se disponen para el préstamo externo por parte de los usuarios de las bibliotecas.

Cronología Medellín y Antioquia Para Verte Mejor

Concurso	Versión	Obras recibidas	Participantes
Medellín Para Verte Mejor	Versión 1 – 1996	45	28
	Versión 2 – 1998	39	30
	Versión 3 – 2000	62	48
	Versión 4 – 2002	62	58
	Versión 5 – 2004	68	43
	Versión 6 – 2006	60	41
	Versión 7 – 2008	47	44
	Versión 8 – 2010	43	37
Antioquia Para Verte Mejor	Versión 1 – 2007	48	37
	Versión 2 – 2009	35	21
	Versión 3 – 2011	63	45
	Versión 4 – 2013	126	82
	Versión 5 – 2015	95	69
	Versión 6 – 2017	92	59
	Versión 7 – 2019	127	90
	Versión 8 – 2021	125	93
Total:	16 versiones	1137	825

Proyección de la muestra audiovisual de Antioquia Para Verte Mejor en el Festival de Cine de Jardín. Vereda La Herrera, 2017.

Apuesta social y cultural del concurso

En el departamento de Antioquia, especialmente en el Valle de Aburrá, se han venido desarrollando diferentes dinámicas de producción audiovisual que requieren un mayor apoyo del sector público y privado. El programa busca responder a una necesidad sentida de contar con espacios de estímulo y promoción de la creación audiovisual en el departamento, para propiciar el surgimiento de nuevos realizadores y la promoción del audiovisual como registro de la memoria regional.

Así mismo, el programa busca generar espacios de formación y diálogo de saberes con los públicos y los usuarios, y también propiciar un circuito de exhibición y divulgación del audiovisual en el departamento de Antioquia (que incluye bibliotecas, casas de la cultura, universidades, centros comunitarios, festivales de cine, entre otros). En este sentido, Fernando Avendaño, realizador audiovisual y director del Festival de Cine y Video Comuna 13: La Otra Historia, amplía sobre estos espacios

Escenarios como Antioquia Para Verte Mejor son propicios para que haya circulación, para que haya conversa alrededor de estos materiales, que no sea solamente la exhibición, sino que también haya posibilidad de que con los realizadores se pueda conversar sobre sus temáticas. Ha sido muy positivo propiciar el diálogo de las nuevas generaciones con los adultos mayores, donde se plantean diferentes reflexiones [...]. Por eso, el espacio de Antioquia Para Verte Mejor es muy positivo, porque permite propiciar espacios de diálogo y conversa con respecto a la memoria. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

El audiovisual como soporte de la memoria de un país o una región es asumido como medio de registro y expresión del acontecer sociocultural de las comunidades y los territorios; también se

constituye en una herramienta de formación y diálogo de saberes para la reflexión y la apropiación crítica del contexto social, como un texto para ser narrado y transformado.

Usos y apropiación social

Premiación del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, 2013.

Comprende la dinámica de circulación y apropiación de las obras audiovisuales del concurso, la cual se ha realizado por medio de alianzas para constituir circuitos de exhibición en diferentes festivales y muestras de video locales y regionales; también se cuenta con las muestras y las retrospectivas audiovisuales realizadas

por la Red de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, universidades, centros culturales y comunitarios de la ciudad y la región.

En este sentido, se destaca la existencia del archivo audiovisual Para Verte Mejor que recoge 1137 títulos de obras audiovisuales correspondientes a ochocientos veinticinco realizadores que han participado en el concurso. Este archivo, que se ha conformado a lo largo del tiempo, representa un gran patrimonio audiovisual para el departamento, porque es objeto de consulta por parte de los investigadores, los docentes y los estudiantes de las diferentes universidades y programas de comunicación audiovisual de la región.

Los festivales y las muestras de cine y video se han constituido en ventanas alternativas de exhibición y promoción de la creación audiovisual en Colombia. Estos representan espacios de formación de públicos y de diálogo intercultural a partir de la circulación y puesta en escena de las obras audiovisuales, lo que devela sus narrativas, estéticas y miradas para el público asistente. Es importante destacar el valor y el aporte de estos espacios al desarrollo social y cultural del país. Por esto, el Ministerio de Cultura de Colombia los define como

Actos o eventos de carácter nacional o internacional, en el que se presentan películas de estreno en el territorio nacional, con el propósito de valorar muestras cinematográficas o de otorgar a ellas premios o distinciones. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2000)

Eventos, únicos o de periodicidad no inferior a un año, realizados en el territorio nacional, en los que se presentan películas con el propósito de valorar muestras cinematográficas o de otorgar a ellas premios o distinciones, y que realicen actividades de formación o promoción de cultura o industria cinematográfica. (Decreto 358 del 2000)

Estos espacios han buscado promover el desarrollo del sector audiovisual y sus procesos de creación y construcción de narrativas como formas de expresión social, cultural y artística (individuales y colectivas), desde una perspectiva independiente y alternativa. Para ello, desarrollan circuitos de exhibición y promoción de los nuevos creadores y de las narrativas independientes que proponen miradas y abordajes diferentes a las lógicas del mercado y, en muchas ocasiones, de manera disruptiva y crítica, lo que dinamiza los procesos de creación del sector audiovisual.

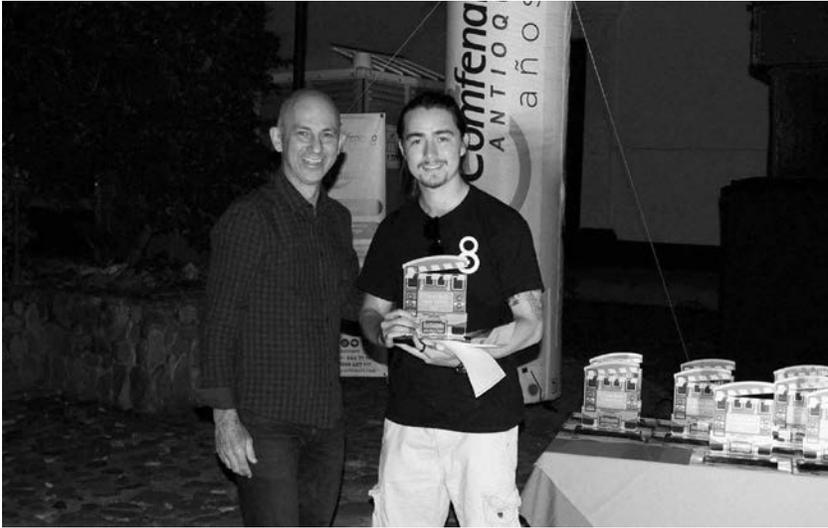

Evento académico, Club Comfenalco La Playa, 2010.

Voces y testimonios

Reseñaremos a continuación algunos elementos de análisis sobre el papel y el aporte del concurso en sus veinticinco años, a partir de diferentes entrevistas realizadas, como parte del proceso de sistematización del programa. Encontramos en el texto, y en especial en el presente apartado, las voces y los testimonios de diferentes personas, entre ellas, los gestores, los realizadores, los jurados, los directores de festivales, los críticos de cine, los docentes y, en general, los aliados, los amigos y las personas cercanas y conocedoras de la experiencia de Para Verte Mejor en diferentes momentos de su historia.

La promoción de la creación audiovisual regional

Premiación Antioquia Para Verte Mejor en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, 2017.

Para Verte Mejor representa un aporte fundamental a la promoción de la creación audiovisual regional, ya que es un programa de estímulo que ha sido pionero en su género, que ha desarrollado a lo largo de veinticinco años un ejercicio significativo de reconocimiento y estímulo a los realizadores de la ciudad y la región, que han participado en las diferentes versiones del concurso.

Se podría decir, sin temor a equivocarse, que una gran parte de los realizadores que ha tenido la ciudad de Medellín y el

departamento de Antioquia ha pasado por el concurso Para Verte Mejor. Este es un referente significativo que permite establecer la importancia de este espacio, donde muchos realizadores han encontrado una plataforma de promoción y reconocimiento de su quehacer y de su obra audiovisual. Como plantea Adriana Betancur

Yo creo que no solo sirvió para que los realizadores pudieran sacar a la luz lo que tenían guardado, sino que los impulsó a seguir produciendo. Con la muestra, muchos de ellos empezaron a realizar videos o la muestra fue inspiradora para que muchos se volvieran realizadores. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Para Verte Mejor se ha constituido a lo largo de los años en una vitrina de promoción del talento de los realizadores audiovisuales de nuestro departamento, en un circuito de exhibición y ventana alternativa de promoción de las obras audiovisuales de la región, para permitirle al realizador dar a conocer su obra en el sector. El programa les permitió a muchos realizadores recibir un estímulo económico que solventara de alguna manera los costos de la producción audiovisual y, a la vez, contar con una plataforma de promoción de su trabajo.

El surgimiento de nuevos creadores

Premiación Medellín Para Verte Mejor en el Parque Biblioteca Belén, 2008.

Para Verte Mejor ha promovido el surgimiento de nuevos creadores en el sector audiovisual de la ciudad y la región; una muestra de ello es el caso de Camilo Botero, destacado realizador audiovisual de la ciudad, quien en su momento, luego de participar como espectador en una muestra de Medellín Para Verte Mejor y después de ver la maratón completa de las obras presentadas, tomó la decisión, como estudiante de cine de una institución de la ciudad, de participar y realizar una obra audiovisual para presentarla al concurso, donde posteriormente resultó ganador con su trabajo *Vía láctea km 13*, en el año 2002.

Tuve la oportunidad de verme completa toda la muestra de Medellín Para Verte Mejor de esa época, cuando estaba estudiando y, entonces, me di cuenta de que yo también podía hacer un audiovisual, que podía participar y así lo hice. Pero al año siguiente no había concurso; lo guardé y lo presenté al año siguiente y gané con la obra *Vía láctea km 13*. Este concurso fue uno de los estímulos para iniciar mi carrera como realizador. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Con el paso de los años, Camilo Botero, ya como profesional, ganó nuevamente el concurso con el trabajo *16 memorias* en el año 2010; posteriormente, tuvo la oportunidad de ser jurado del concurso en el año 2013. Este es el caso también de diferentes realizadores que han encontrado en el concurso un estímulo y un espacio de proyección de su trabajo creativo y profesional.

Por ello, Para Verte Mejor siempre será el espacio para que los estudiantes, los jóvenes, los colectivos, los realizadores o los ciudadanos encuentren una alternativa para crear, expresarse, contar historias y desarrollar diferentes narrativas y miradas desde el audiovisual, para que sean, bajo la evaluación de un jurado, puestas en diálogo con otras obras en diferentes espacios del departamento. También es importante destacar que varios de los realizadores, muchos de ellos estudiantes, han salido ganadores con su primer trabajo, presentándolo al concurso. A propósito, Oswaldo Osorio señala

El concurso ha contribuido, de la misma manera en que todos los concursos lo hacen; la mera presencia de un evento de estos motiva a los realizadores a crear sus obras y a presentarlas. Ocurre mucho con los realizadores, sobre todo con aquellos universitarios que cuando terminan un trabajo y llegan hasta la entrega final lo dejan así... pero en realidad no es un trabajo terminado. Justamente, me he dado cuenta

de que este tipo de concursos lo que hace es que los motiva a terminar sus trabajos para poderlos presentar al concurso. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Comfenalco Antioquia tiene presencia en las nueve regiones del departamento por medio de diferentes centros de servicios y programas de atención. Gracias a esta presencia regional la caja de compensación desarrolla su oferta educativa, cultural y social para sus afiliados y la comunidad en general. Con lo que se ha facilitado, además, consolidar en ellos el programa de estímulo a la creación y la promoción de la memoria audiovisual como parte de su apuesta social y cultural en el departamento.

En este sentido, muchos de los realizadores de los canales comunitarios han encontrado en el concurso Antioquia Para Verte Mejor un estímulo y un espacio para dar a conocer y proyectar sus trabajos, más allá del ámbito de su municipio. Se destaca el caso de Támesis TV, canal afiliado a Comfenalco, que participó con una obra de la producción del canal, titulada *La última mulada*, que resultó ganadora en el año 2019 en la categoría «empresas afiliadas»; un excelente documental sobre la memoria de la arriería en el departamento de Antioquia.

El reconocimiento al trabajo de los realizadores en Antioquia

Premiación Antioquia Para Verte Mejor, Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, 2017.

Para Verte Mejor representa un espacio de reconocimiento al trabajo de los realizadores audiovisuales del departamento, ya que brinda un estímulo económico y un reconocimiento público de manera ininterrumpida desde hace veinticinco años, por el cual han pasado diferentes realizadores de la ciudad y la región. A propósito, el profesor Osorio plantea

Podría decir, sin temor a equivocarme, que el concurso de Comfenalco tiene la bolsa de premios más alta del país, y eso es muy importante por dos razones: la primera, entre más alto sea el estímulo más llama la atención a los realizadores. Por otro lado, el hecho de ganarse el premio es una contribución a la subsistencia del mismo realizador para iniciar otros proyectos... También está presente el prestigio que implica ganarse el concurso, lo cual está ligado al largo recorrido del concurso, al grueso de la participación, y al nivel y la calidad de los jurados, ya que son realmente los jurados los que legitiman este tipo de trabajos y concursos. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

El concurso ha contado con una muestra representativa de la producción audiovisual de cada una de las regiones del departamento, donde es posible ubicar las diferentes temáticas y realizadores, así como reconocer sus diferentes propuestas narrativas. Esto hace parte del gran *collage* de procesos y propuestas de creación presentes en la región que son alimentadas por los procesos de formación y creación que desarrollan las diferentes universidades, corporaciones, colectivos y canales de televisión. Lo anterior se ve expresado en la siguiente afirmación de profesor César Tapias

El estímulo no solo se reduce a la entrega de un premio, sino que el principal estímulo tiene que ver con la aparición en el campo audiovisual de nuevos actores; no solamente se piensa en el público que está llenando el auditorio de Comfenalco o los lugares diseñados para la exhibición. Lo importante allí es que aparecieron otros hombres y otras mujeres con muchas ideas, de muchos niveles socioeconómicos, de diferentes espacios de la ciudad, muchos con formación académica, otros solo con experimentación, que pusieron en el espacio público las imágenes de la ciudad. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Se encuentra en Para Verte Mejor esa gran vitrina de promoción de la creación audiovisual regional, donde los realizadores son reconocidos, tanto los creadores de aquellos trabajos que hacen parte de la selección oficial del concurso, como los ganadores y las menciones de honor, que son exaltados en la premiación, y donde todos en general son proyectados en diferentes espacios educativos y culturales como parte de la muestra que realiza el concurso. Contar con un ejercicio de valoración de los trabajos por parte de diferentes jurados le ha agregado valor a este espacio de reconocimiento, al poner en juego su mirada y valoración crítica, desde diferentes sectores del audiovisual y la cultura en Antioquia.

Ustedes han tenido la inteligencia de buscar buenos jurados, y a su vez personas que acompañan el proceso de selección, tanto de Medellín como de Antioquia en Para Verte Mejor... Considero que allí se ha hecho una gran labor. (Entrevista Óscar Mario Estrada, 2 de noviembre de 2020)

Esta gran maleta de videos que conforma el archivo de Para Verte Mejor le ha permitido a Comfenalco Antioquia establecer un ejercicio de promoción de la producción y la memoria audiovisual local y regional, que inicia desde el proceso de convocatoria, pasa por las diferentes muestras y eventos académicos, y termina en la premiación y la conformación del archivo para activarse cada año con la participación en festivales de cine y video.

La importancia del concurso como espacio de promoción del audiovisual es gigante, es verdad que no hay nada parecido; así en el momento ya hayamos empezado a tener una cinemateca, donde se están centralizado en un lugar los temas, los personajes [...] todo lo que atañe a la ciudad, está contenido en el cine..., en sus obras audiovisuales. Por ello, la importancia del concurso, ya que allí vemos desde los primeros

documentales y películas que hicieron en Medellín hasta las últimas producciones; este es un acervo gigante para la ciudad. (Entrevista Raúl Soto, 31 de octubre de 2020)

Estos procesos de creación han dejado un registro indeleble sobre el acontecer social y cultural de la región, que muchas veces no ha sido suficientemente dimensionado como parte de los procesos de desarrollo del departamento, aspecto que es una asignatura pendiente en las políticas culturales y en los procesos de investigación académica, generados desde las universidades.

Los espacios de promoción del audiovisual local

Premiación de Medellín Para Verte Mejor en el Parque Biblioteca Belén, 2008.

Para Verte Mejor ha sido uno de los espacios pioneros de la producción del audiovisual en el departamento de Antioquia y en el país. En el mismo participan diferentes realizadores sin ningún tipo de restricción en cuanto al año de producción, si se es profesional o aficionado o si ha sido premiado el trabajo en algún concurso. En general, permite la participación de todo aquel que desee contar una historia por medios audiovisuales. Lo anterior se aprecia en las palabras de Oswaldo Osorio

... lo que se tiene que destacar del concurso es que fue pionero en el país, y que es el de mayor recorrido de todos los concursos; en este

momento, por supuesto, es una de esas alternativas para darle salida y reconocimiento a muchos de los trabajos de los realizadores. Aunque no es la única en el momento, sí es una de las más importantes... Ya en Antioquia y Medellín hay alrededor de treinta eventos que hacen convocatorias para cortometrajes; Comfenalco sigue estando ahí, en esos primeros renglones de preferencia para participar, por parte de los realizadores, por el prestigio que tiene gracias a su permanencia... y por la buena bolsa de premios. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Gracias al reconocimiento y la trayectoria del concurso Para Verte Mejor, hoy se constituye en uno de los eventos en el ámbito regional que cuenta con mayores niveles de participación en cuanto a la cantidad de trabajos presentados. Es importante tener en cuenta una característica particular: en el mismo solo participan trabajos realizados y producidos en Antioquia, mientras que en los otros espacios las convocatorias son de orden nacional e, incluso, internacional. Lo anterior refleja la gran riqueza de la creación audiovisual regional, expresada en la participación de los realizadores y en la gran diversidad de obras e historias participantes, donde se cuenta la mayoría de las veces con representación de cada una de las nueve regiones del departamento.

La promoción de la memoria audiovisual local y regional

Imagen del documental *Para Verte Mejor* dirigido por Óscar Mario Estada, 2010.

Uno de los aspectos claves en el desarrollo del concurso a lo largo de sus veinticinco años es cómo en la práctica, sin proponérselo, se fue constituyendo una de los archivos audiovisuales más importantes del departamento de Antioquia. Este representa un gran patrimonio audiovisual local y regional, y se constituye como un referente clave en el departamento; por ello, recoger y sistematizar las experiencias comprende un aporte al reconocimiento del valor y el papel que este tipo de programas e iniciativas tienen en el desarrollo del sector audiovisual y cultural, como lo plantea Adriana Betancur

Sistematizar un proceso es fundamental porque es algo que la gente no dimensiona, porque la sistematización es la que te va a mostrar el proceso, los baches y los resaltos, pero también los aciertos, los pequeños triunfos, el horizonte de sentido que se le está dando a una muestra como esta, al trabajo y a la incidencia de los Servicios de Información Local. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Muchas de las obras audiovisuales del concurso representan el primer y el único trabajo de un estudiante, de un profesional, la primera producción de un colectivo que se desintegró, la producción de un canal comunitario que ya no existe o el «embeleco» creativo de un líder comunitario o de un realizador que ya no está en el país o en este mundo. Muchas de estas obras ya no se consiguen, ni se pueden ver en ninguna parte, no las tiene ningún canal de televisión, no las tiene ninguna entidad pública, privada o del sector audiovisual, lo cual le da un carácter especial al archivo del concurso, que cuenta con una gran variedad de temas, realizadores, regiones y propuestas creativas. Es un repositorio de la memoria audiovisual regional, donde se pueden encontrar las historias y los momentos de la transformación de la ciudad y sus territorios, así como de las historias y los procesos sociales y culturales de las regiones del departamento.

Para muchos expertos en el tema, el archivo Para Verte Mejor representa uno de los archivos audiovisuales más importantes que existe en el departamento, un patrimonio de la memoria audiovisual regional que en cada versión del concurso se pone en escena desde los diferentes espacios de exhibición y diálogo de saberes como los festivales, los ciclos y las muestras que se realizan cada año en la Red de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia y en diferentes sitios de interés cultural y educativo. Como lo resalta Santiago Gómez, crítico de cine, realizador audiovisual y jurado del concurso

Ver un video, incluso un programa de televisión o un documental independiente hecho por muchachos en un pueblo minero donde se ilustra la situación de ese pueblo era para mí una cosa de enorme valor humano, pero también de un enorme valor documental, en el sentido visual y plástico; era ver un paisaje que con el paso del tiempo seguramente iba a cambiar. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Es importante destacar que este archivo audiovisual representa un material de consulta e investigación para los realizadores audiovisuales, los investigadores, los académicos, los docentes y los estudiantes de diferentes programas de comunicación social y audiovisual de la ciudad y la región. Entre las temáticas allí desarrolladas aparecen las estéticas de la moda femenina en la época de la violencia del narcotráfico; la memoria y las dinámicas del conflicto en el departamento y la ciudad; las narrativas y las historias sobre el centro de Medellín; la producción audiovisual del argumental en Medellín, entre otras. Como lo señala Óscar Mario Estrada

No era solo presentar un trabajo desde una visión documental que uno hiciera, sino que existía también la garantía de que, a ese mismo trabajo, los usuarios del sistema de Bibliotecas de Comfenalco pudieran visualizarlo; yo creo que todos los realizadores de la ciudad lo apreciamos, como cuando yo participé y felizmente tuve la oportunidad de obtener ese reconocimiento. Por ello, yo refiero a los estudiantes y los realizadores consultar estos trabajos en el Servicio de Información Local. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Este archivo también es consultado como material pedagógico por los docentes, los gestores culturales, los formadores y el personal del Departamento de Bibliotecas de Comfenalco, que permanentemente desarrollan acciones de formación mediante el uso

de dicho material como herramienta pedagógica en instituciones educativas y bibliotecarias.

Algunas de las obras destacadas son *Moscas de todos los colores*, en la que Jorge Mario Betancur aborda la historia del barrio Guayaquil; también, *La tarea* de Biviana Márquez o *Medellín y su Bellavista cárcel nacional*, de Ana Victoria Ochoa, entre otros trabajos, donde se destaca la apropiación y la consulta del material.

La memoria de la ciudad y la región

Muestra audiovisual de Medellín Para Verte Mejor en la Burbuja Informativa de la plaza Botero, 2008.

Encontramos en Medellín Para Verte Mejor una ciudad narrada desde las imágenes en movimiento, una ciudad no contada que es redescubierta desde el audiovisual, desde donde podemos ver otras realidades y otros temas que en su momento fueron invisibilizados por los discursos y las narrativas de los medios tradicionales y la institucionalidad: los temas de la violencia, la pobreza, la marginalidad, la población LGTBQ+, las drogas, la prostitución, entre otras temáticas, que están presentes en las obras del concurso y que encuentran en Para Verte Mejor el espacio donde plasmar su mirada y huella en el tiempo, la ciudad y la región. En este sentido, Santiago Gómez anota

En Medellín y Antioquia Para Verte Mejor estoy convencido de que hay obras que nos hablan de las problemáticas del desarrollo, tanto en lo rural como en lo urbano. Claramente, esto es un reflejo de lo que está pasando, elaborado por nuestra forma de entender... Por ello, decir lo importante que es este concurso en términos de creación y memoria histórica se queda corto. El material audiovisual que ha logrado conservar Comfenalco Antioquia es como un acervo, es como tener el álbum de la familia, con las personas que más quisimos, con el rastro de lo que somos, cosas que nadie más tiene en el mundo. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

De manera que la memoria de la producción audiovisual y la historia misma de la ciudad están presentes en los diferentes trabajos del concurso, lo cual se puede apreciar en parte en trabajos como *Manos a la obra* de Óscar Mario Estrada, que trata sobre la vida de un joven artista de las comunas de Medellín; *Sangre & Alma* de David Fernando Vélez, un documental sobre la cultura gótica en la ciudad; *Las tumbas del oro* de Juan Guillermo Isaza, el cual propone un recorrido por el cementerio municipal y la ciudad para

reconocer la historia de los personajes que hicieron fortuna con el oro y la minería; *Cómo llegar al cielo* dirigido por Carlos César Arbeláez, que trata del transporte informal en los barrios populares de la ciudad. Sobresalen también los trabajos de Adrián Franco con su obra *Marta Pintuco no es como la pintan*, en la que se habla de una mujer muy conocida en los círculos de la bohemia y la prostitución en Medellín, para dar cuenta de esta leyenda urbana. Las obras del concurso recogen una parte importante de la memoria de la ciudad. Así, Adrián Franco añade

... yo creo que sí tenemos un problema grandísimo en nuestro medio y es que poco se archiva lo que se hace. Entonces, creo que tener esta experiencia de archivo audiovisual de Comfenalco y tener la posibilidad de consultarlo, como yo recuerdo que lo consulté en la biblioteca cuando aún había VHS, yo consulté ese material del que se había mostrado en el concurso. Por ello, el hecho de poder encontrar el concurso Para Verte Mejor en festivales como el de Jardín, en otros festivales de cine, y tener retrospectivas, poder mirar cosas que se han publicado, que se han mostrado, a mí me parece muy interesante, ya que no se trata solo de guardar o archivar, sino también de poder ir revisando y tener la oportunidad de volver a esos momentos y conocer qué se estaba pensando y qué se estaba haciendo en una época determinada. (Entrevista, 25 de octubre de 2020)

En Antioquia Para Verte Mejor se encuentran diversas dinámicas sociales y culturales; es un reflejo de lo que pasa en las regiones y los municipios del departamento, donde encontramos diferentes miradas sobre la Antioquia negra, la Antioquia indígena, la Antioquia campesina, esa Antioquia que recorre ríos y montañas, que reconoce los personajes y las historias, como la llegada de la primera nevera a un municipio en el documental *Pa' qué, así somos aquí*, crónica de Edinsson Alberto Chica Arango sobre lo que significó

este hecho en su momento para el municipio de Cañasgordas; así como la llegada del hombre a la Luna vista desde la mirada de una familia campesina, en el trabajo argumental *1969* de Esteban Lopera Casas, e historias como *El miedo y la gallina* de Freddy Fortich Vásquez, que es un reflejo del conflicto armado que ha vivido la región. Encontramos también trabajos como la serie *Mis primeros documentales* desarrollada por la Escuela de Creación Documental de la ACA, que representa una narrativa sobre la memoria del conflicto armado, realizada por jóvenes campesinos del departamento. Esto se aprecia en las afirmaciones de Adriana González

El concurso es casi la memoria de treinta años de realización audiovisual en la región, yo creo que muy pocas entidades pueden dar cuenta de esto, de tener un archivo en el que esté albergada toda esa realización de hace casi treinta años, que puede estar en muchos lugares, pero que aquí está en un solo lugar... Este, en sí, es una memoria de la ciudad y la región, aquí está también la memoria de varios procesos. Por un lado, procesos de realización audiovisual, pero, por otro lado, los cambios que ha tenido la ciudad y el departamento. A mí me parece que es un archivo fundamental el que tiene Comfenalco: es un archivo que es necesario darlo a conocer. (Entrevista, 25 de octubre de 2020)

Antioquia Para Verte Mejor es un *collage* de imágenes en movimiento que narran las historias, los personajes, las problemáticas y los sueños en este territorio común; da cuenta de la gran diversidad de territorios, temáticas y propuestas narrativas presentes en el concurso. Desde los trabajos que han participado se han registrado diferentes procesos sociales que representan una radiografía del acontecer de la región. Como lo afirma Oswaldo Osorio:

Esto es más evidente cuando un investigador, como en mi caso que eventualmente voy a consultar este archivo para una historia del

audiovisual antioqueño que estoy escribiendo, necesita destacar mucho ese carácter y esa cantidad de memoria que tiene ese material, y cuando digo que un investigador como yo lo utiliza para contar una historia del audiovisual y el cine de la región, agrego que para eso no es lo único que puede servir ese material. Ese material es fuente de consulta para una gran cantidad de investigadores de otras áreas, especialmente, las sociohumanísticas, porque en los últimos años los investigadores reconocen en el audiovisual una fuente de consulta que es importante. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Muchas de las historias, los personajes y los momentos del devenir de la ciudad quedaron inmortalizados en el tiempo por medio de las imágenes en movimiento. Poderlas encontrar y ser objeto de consulta en el archivo de obras audiovisuales del concurso representa un aporte a la preservación de la memoria audiovisual regional.

El archivo audiovisual

Colección Antioquia Para Verte Mejor, 2019.

Para Verte Mejor es un conjunto de obras audiovisuales que representa un patrimonio audiovisual vivo, que está en permanente circulación y diálogo por medio de los festivales, los espacios comunitarios, culturales y educativos y las bibliotecas de la caja de compensación, donde estas obras son un medio de disfrute, consulta, investigación, formación y diálogo intercultural con los diferentes usuarios y las comunidades beneficiarias de los programas y los servicios de la caja en el departamento. En palabras de Adriana Rojas, realizadora y directora de la Muestra Intermediaciones

El poder tener un archivo que guarda la memoria departamental es una fuente de memoria muy importante; ustedes tienen acceso a lo que se ha hecho en diferentes momentos y eso es único, es un material de investigación sobre temas de memoria, y es allí donde se hace más importante mantener esta memoria para el usuario. Yo creo que sí es necesario que se mantenga esta memoria, que se visibilice. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Si revisamos el gran acervo de temáticas presente en el archivo del concurso, encontramos algunos elementos destacados que dan cuenta del audiovisual como reflejo y registro de la memoria, de lo que pasa en la región, de sus dinámicas sociales y apuestas individuales y colectivas.

... nos interesa mucho que se dinamicen las piezas, ya que muchos de los problemas de la Comuna 13 no están resueltos. Aquí el tema de la memoria, el tema de las víctimas, los desaparecidos, las escombreras son temas de la agenda pública de la comuna, que deben tener realmente la posibilidad de promoción y difusión. Obviamente, el concurso nos da esos elementos para que puedan llegar estas piezas a otros sitios en el ámbito regional, para tener la posibilidad de generar espacios de conversación en otros festivales, en otros municipios a donde

Llega Antioquia Para Verte Mejor. (Entrevista Fernando Avendaño, 2 de noviembre de 2020)

En el archivo de Para Verte Mejor existe una gran diversidad de historias, personajes y apuestas estéticas, creativas y narrativas que recrean la ciudad y la región, que cuestionan muchas veces los estándares e intervienen de manera disruptiva muchas temáticas del ser social e individual desde el audiovisual. Lo anterior permite generar reflexiones y otras miradas sobre la riqueza cultural del departamento. Al respecto, Oswaldo Osorio coincide en la pertinencia de este acervo

La importancia del concurso es muy grande porque no me cansaré de insistir en que es el principal acervo de audiovisual de la ciudad, el cual está en Comfenalco, gracias a la acumulación de las obras audiovisuales de los realizadores que han participado en el concurso a lo largo de varias décadas. En este sentido, un realizador nunca dice: “voy a hacer una película, para crear memoria y preservar la memoria de mi ciudad, de mi región”; pero eso con el tiempo se convierte en memoria y más todavía cuando este archivo está centralizado y puesto con el valor que le da Comfenalco. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

Comfenalco Antioquia viene haciendo una apuesta importante en el desarrollo de este acervo audiovisual sobre la memoria regional, a partir de su programa de estímulo Antioquia Para Verte Mejor, donde se promueve la conservación, el acceso, la consulta y el préstamo de estos materiales desde su Red de Bibliotecas para su comunidad de usuarios, así como a las personas y las instituciones interesadas en consultar las diferentes temáticas presentes en este archivo. En palabras de Óscar Mario Estrada

... este concurso y su colección es un portafolio muy importante para la ciudad y la región. Yo sé que ustedes lo hacen, lo divulgan, pero yo sugiero que esa parte se vuelva viral... que se cante... que se diga que tenemos mil producciones audiovisuales hechas en Medellín y Antioquia que pueden ser consultadas en el Sistema de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020).

El archivo Para Verte Mejor representa un acumulado de veinticinco años de historias, narrativas y propuestas para reconocer la ciudad y la región. Aquí se pueden encontrar las historias y los procesos de diferentes barrios y comunas de Medellín y de los demás municipios del departamento Antioquia, así como diferentes miradas y ejercicios críticos sobre lo que está pasando en la región. Esto se aprecia mejor en la siguiente afirmación de Adrián Franco

Cuando hablamos de memoria en el país, o al menos en esta parte del país, deberíamos no solo reducirlo al tema del audiovisual, sino hablar de la memoria misma de las ciudades, de la región, del conflicto que vivimos, de la manera en que estamos pensando, que a la final es una manera de enfrentar el conflicto o esa situación social en que vivimos. Creo que es fundamental tener este tipo de espacios para tomarle el pulso a la ciudad y a la región, y hacernos preguntas sobre: ¿cómo estamos registrando esto que estamos viviendo? Donde nos preguntamos: ¿qué momento estamos viviendo?, ¿qué documento como realizador?, ¿a quién?, ¿cómo estamos haciendo memoria de esta situación? (Entrevista, 25 de octubre de 2020)

En estos trabajos está muy presente la impronta de las diferentes situaciones, procesos y problemáticas de la región que no han escapado al lente de los realizadores, quienes desde una mirada alternativa y crítica han registrado su lectura. Lo anterior se evidencia en una alta presencia de obras que abordan el conflicto, el

desplazamiento forzado, la pobreza, la marginalidad, así como la riqueza de los valores comunitarios y campesinos, abordados todos desde los recursos estéticos y creativos del audiovisual para comunicarlo a toda la ciudadanía.

Los géneros, las narrativas, las temáticas y las regiones participantes

Proyección de videos, Hotel Hacienda Balandú. Jardín, 2018.

Como se mencionó anteriormente, las temáticas y las narrativas presentes en el archivo del concurso han evolucionado a la par de la región y del desarrollo del sector audiovisual. Por ello, se puede evidenciar, en los primeros años del mismo, un marcado énfasis en la presencia y la participación de obras documentales, desde donde muchos realizadores narraban una ciudad con diversas problemáticas y procesos sociales; y donde se contaba en menor porcentaje con la participación de obras de ficción, videoclips, videoarte y video experimental; este tipo de obras era realmente una minoría en el concurso en sus inicios.

Esto empieza a cambiar, como ya se mencionó anteriormente, con el desarrollo de los programas de comunicación audiovisual, el desarrollo de tecnologías para la producción, así como la implementación de políticas y estímulos a la creación, y el desarrollo de procesos de formación de públicos y de promoción de cine y video en la ciudad y la región. Esto fue generando una dinámica de creación que se vio reflejada en un mayor número de participantes, así como en la cantidad y la variedad de géneros y narrativas que participaban y que empezaron a equilibrar la balanza en la producción audiovisual local y regional presente en el concurso. Esto se evidencia en las afirmaciones de Oswaldo Osorio

En un principio entre la década de los años noventa y el 2000 había mucho documental; digamos que el documental es más viable económicamente, más asequible en términos financieros. Después de estos estímulos que se empiezan a dar, vemos ya mucha más participación de la ficción, una ficción de gran calidad en términos de temas, justamente cuando hay una muestra tan amplia ello pone en evidencia la heterogeneidad del material que habla de todo y desde todos los puntos de vista. (Entrevista, 2 de noviembre de 2020)

En el concurso encontramos una gran cantidad de trabajos que abordan la riqueza cultural y natural de los territorios, ya que retratan diferentes tradiciones culturales, urbanas, comunitarias, rurales, campesinas, indígenas y afros que destacan los diferentes grupos culturales y humanos presentes en la ciudad y la región, y que se ven reflejados en las imágenes en movimiento captadas por los realizadores.

Es posible identificar en esta colección unos indicios de tendencias en realismo; por ejemplo, vemos una gran tendencia sobre todo por la línea de la escuela de Víctor Gaviria; por otro lado, la violencia y el conflicto es un imperativo entre los temas de los realizadores, porque es algo que les interesa abordar, ver, cuestionar, dar a conocer. Sobre todo, lo que se ve es que hay una gran diversidad de miradas, de puntos de vista, de calidad y de temas. (Entrevista Oswaldo Osorio, 2 de noviembre de 2020)

Para Verte Mejor representa un poco en cada una de sus versiones el estado del arte de la producción audiovisual de la ciudad y la región, nos presenta una radiografía y una mirada amplia y diversa de lo que está pasando y de lo que pasó; nos permite contar con diferentes rutas para recorrer las calles, los territorios, las regiones y los caminos para reconocer y encontrarnos como habitantes y ciudadanos.

En este gran caleidoscopio encontramos historias, narrativas y miradas de reflexión, esperanza, tristeza, alegría, crítica social, entre otros. Son muchos los caminos y las posibilidades que desarrollan los realizadores desde sus diferentes propuestas narrativas, las cuales enriquecen y enaltecen el valor de este archivo.

Muestra Audiovisual Antioquia Para Verte Mejor en una institución educativa del barrio Belén, 2019.

Aprendizajes

Durante veinticinco años el concurso Para Verte Mejor ha crecido y se ha fortalecido. Hemos tenido la oportunidad de

- » Promover y reconocer la memoria audiovisual como parte del desarrollo cultural regional, desde donde se concibe al audiovisual como un soporte más de la memoria, en el cual se plasma el devenir histórico, social y cultural de la región, el cual nos permite reconocer las múltiples facetas de nuestra identidad como comunidad. De la mano de los realizadores hemos aprendido a recorrer y reconocer los territorios, los espacios y los imaginarios de los municipios y las comunidades del departamento de Antioquia.

- » Gestionar un programa de estímulo a la creación y la memoria audiovisual, que reconoce la diversidad de la región, desde un ejercicio de construcción colectiva, desde las alianzas, la suma de voluntades, capacidades y recursos. De la mano de la participación de los realizadores, los jurados y las organizaciones del sector audiovisual, cultural y social del departamento se ha aportado al crecimiento del concurso como un aporte al desarrollo cultural y a la construcción de identidades de las comunidades y los territorios del departamento desde las imágenes en movimiento.

- » Crear espacios de formación de públicos y diálogo de saberes sobre la región, un diálogo donde se reconocen las dinámicas y las prácticas culturales de los habitantes y las comunidades de las regiones de Urabá, Suroeste, Oriente, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Valle de Aburrá, donde vemos reflejado lo que somos como departamento; por ello, conversar y reconocer esas voces e imágenes en movimiento es lo que nos permite trascender las fronteras de un territorio y vernos como región.

- » Conformar un archivo audiovisual que recoge las múltiples visiones que se tienen sobre la región y que representa un patrimonio audiovisual valioso. Este hace parte del desarrollo cultural y social del departamento y constituye un legado muy significativo. Se trata de una fuente de consulta, investigación e insumo pedagógico para acompañar los procesos académicos y de gestión educativa y social en Antioquia.

Evento académico, Centro de Servicios Comfenalco Occidente,
Santa Fe de Antioquia, 2007.

Premiación Antioquia Para Verte Mejor, parque La Chinca.
Santa Fe de Antioquia, 2009.

**Los ganadores y los jurados
Para Verte Mejor, veinticinco años
(1996-2021)**

Medellín Para Verte Mejor: versión 1, 1996

Jurados

Marta Ligia Parra, Jaime Muñoz, Fernando Arenas.

Ganadores

- » *Manos a la obra* de Óscar Mario Estrada.
- » *Domingo: tiempo de comunidad y memoria* de Gabriel Vieira.

Menciones especiales

- » *Medellín movimientos* de Martha Hincapié y Juan Guillermo Arredondo.
- » *Home girl* de Jorge Mario Betancur.

Medellín Para Verte Mejor: versión 2, 1998

Jurados

Elena Correa Salazar, Martha Ligia Parra, Jaime Muñoz.

Ganadores

- » **Primer premio:** *4428 días* de Camilo Uribe.
- » **Segundo premio:** *Trabajos menores* de María Elena Giraldo.
- » **Tercer premio:** *Estrato cero* de Germán Franco Díez.

Menciones especiales

- » *Claroscuro* de María Teresa Mesa.
- » *Medellín mil novecientos ochenta y...* de Diana Patricia Ospina.
- » *Viejo puente de Guayaquil: homenaje a la permanencia* de Enrique Aguirre.
- » *Cómo llegar al cielo* de Carlos César Arbeláez.

Medellín Para Verte Mejor: versión 3, 2000

Jurados

Lina María Aguirre Jaramillo, Marco Antonio Mejía Torres, Pedro Adrián Zuluaga Duque.

Ganador

» *Gánsters* de Jaime Aguilar y Juan David Suárez.

Menciones de honor

» *Entre montañas* de Santiago Herrera.

» *Noche de ambiente...* Germán de Javier Cruz Góngora.

Trabajos destacados

» *Futuro out* y *Ciudad a tres bandas* de Óscar Molina.

» *Moscas de todos los colores* de Jorge Mario Betancur.

» *Alexandra Pomaluna* de Gloria Nancy Monsalve.

Medellín Para Verte Mejor: versión 4, 2002

Jurados

Gonzalo Mejía, Marco Antonio Mejía, Jesús Gaviria.

Ganador

» *Vía láctea km 13* de Camilo Botero.

Menciones de honor

» *El reino encantado* de Óscar Molina y Ana María Marín.

» *Una hora con la Sonora* de Santiago Herrera y Jaime Aguilar.

Trabajos destacados

» *Un sinfín de alientos* de Giovanni Rendón.

» *No disparen somos jóvenes* de Lina Marcela Gómez Gamboa.

» *Junín, cosa común* de César Augusto Tapias.

Medellín Para Verte Mejor: versión 5, 2004

Jurados

Edda Pilar Duque, Juan Antonio Agudelo, Marco Berger.

Ganador del concurso Video 5 Ciudad Joven

» *Duelo* de Luis Miguel Rivas.

Ganador de Medellín Para Verte Mejor

» *Retrato de una familia colombiana* de Andrés Montoya.

Menciones de honor

» *Cubo por armar* de Luis Miguel Rivas.

» *De la mano de Dios* de Silvia María Hoyos.

» *La paz no se firma* de César Augusto Pérez.

» *Caosfonía urbana* de Carlos Mario Aguirre.

» *Paraísos artificiales* de Pabellón H.

Medellín Para Verte Mejor: versión 6, 2006

Jurados

Carlos Díez Aranzazu, Yenny Alexandra Chaverra, Fernando Mora Meléndez.

Ganador

» *Cóndor el caballo volador* de Felipe Montoya Pérez.

Menciones de honor

» *Dominó Tapicú: anécdotas de la Calle del Tuvo* de Maribel Johana Arango.

» *Nos falta un tornillo* de Adrián Franco Jaramillo.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 1, 2007

Jurados

Jaime Alberó Giraldo Giraldo, Luis Fernando Espinosa Echavarría, Fredy Alexander Suárez Pareja.

Ganadores

- » **Primer premio:** *Toda mi obra es sueño* de Jorge Mario Betancur Gómez.
- » **Segundo premio:** *El ingenio de don Efe* de Óscar Mario Estrada Vásquez.

Menciones de honor

- » *Pa' qué, aquí somos así* de Edinsson Alberto Chica Arango.
- » *El San Juan, un río con alma humana* de Raúl Antonio Soto Rodríguez.
- » *El baile de la fe* de Manuel Darío Días Rojas.

Medellín Para Verte Mejor: versión 7, 2008

Jurados

Jorge Enrique Caicedo Castro, César Augusto Tapias Hernández, Adriana Cecilia Escobar Giraldo.

Ganador

- » *Sangre y alma* de David Fernando Vélez Parra.

Menciones de honor

- » *Ciudad zoológico* de Sara Mejía Maya.
- » *Urbano Carabobo* de Juan Fernando Osorio Salas.
- » *La serenata* de Carlos César Arbeláez Álvarez.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 2, 2009

Jurados

Luis Felipe Lomelí, Jorge Mario Betancur, Óscar Mario Estrada.

Ganadores

Categoría documental profesional

- » **Primer premio:** *Por si se te olvidó mi letra* de Ana Cristina Monroy.
- » **Segundo premio:** *Sofía de Yolombó* de Pilar Cecilia Mejía Álvarez.
- » **Tercer premio:** *El tren que nunca dijo adiós* de Juan Guillermo Romero Toro y Ana María Gil Barrientos.

Categoría documental aficionado

- » *El junco* de Ana María Vallejo Cuartas y Juan David Escobar.

Menciones de honor

- » *Dani el Dulce* de Juan Pablo Daguer.
- » *Kuna Tule, hombre que habita la superficie* de Óscar Alejandro Palacio Mesa.

Medellín Para Verte Mejor: versión 8, 2010

Jurados

Manel Dalmau, Giovanni Restrepo, Gloria Nancy Monsalve.

Ganadores

Categoría documental profesional

- » *16 memorias* de Camilo Botero Jaramillo.
- » *Los tormentos de la nada* de Juan Guillermo Arredondo.

Categoría documental aficionado

- » *Simplemente fútbol* de Omar Villa Restrepo.
- » Categoría videoclip
- » *Medellín luz entre sombras* de Jairo Alberto Espinal Montoya.

Menciones de honor

Categoría documental aficionado

- » *Cultura ambiental* de Mario de Jesús Arango Alzate.

Categoría documental profesional

- » *Lucelly* de Juan Fernando Osorio Salas.

Categoría videoclip

- » *Jam deception* de Francisco Saldarriaga Gómez.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 3, 2011

Jurados

Germán Arango, María Teresa Arcila, Natalia Tamayo.

Ganadores

Categoría documental profesional

- » *El café de la cordillera* de Raúl Soto Rodríguez.

Categoría documental aficionado

- » **Primer premio:** *Mu Drua, mi tierra* de Mileidy Noralla Orozco Domicó.
- » **Segundo premio:** *Reciclando recuerdos* de Catalina Salazar Vásquez.

Categoría argumental/ficción profesional

- » *Noches en vela* de Wanderley Vélez Vargas.

Categoría argumental/ficción aficionado

- » *El miedo y la gallina* de Jennifer Cardona Carvajal.

Categoría premio a grupos

- » *Amarga nochebuena* de José Leonardo Castaño de la Escuela Juvenil de Realización Audiovisual de la Asociación Campesina de Antioquia.

Menciones de honor

Categoría documental profesional

- » *Periódico escolar* de Andrés Alberto Mora Giraldo.

Categoría documental aficionado

- » *Huellas de un tesoro oculto* de Gabriel Jaime Escobar Hernández.
- » *Tierra de negros* de Víctor Hugo Agudelo Rúa.

Categoría argumental/ficción aficionado

- » *Entre quedando* de Marlon Loaiza Cano.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 4, 2013

Jurados

Ana Piedad Jaramillo, Camilo Botero, Santiago Andrés Gómez.

Ganadores

Categoría documental y argumental profesional

- » **Primer premio:** *Rubí entre carbón* de Juan José Velásquez Fernández.
- » **Segundo premio:** *Salomé* de Laura Mora Ortega.

Categoría documental y argumental

- » *Montañas azules* de Estefanía Taborda Hurtado.

Categoría videoclip, animación y video experimental profesional

- » **Primer premio:** *Hiperespacio* de Edwin Gómez Mesa.
- » **Segundo premio:** *Mi gente* de Juan Camilo Gómez Quintero.

Categoría empresas afiliadas y afiliados a Comfenalco Antioquia

- » *Cartas a la memoria* de Jonatan Andrés Acevedo Escobar.

Menciones de honor

Categoría documental y argumental

- » *La tarea* de Biviana Márquez Sánchez.
- » *Afroantioqueños, historias con tumbao: la herencia del paladar* de José Miguel Restrepo Moreno.

Categoría videoclip, animación y video experimental profesional

- » *Memorias itinerantes del centro de Medellín* de Paolo Villalba Storti.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 5, 2015

Jurados

Oswaldo Osorio, José Miguel Restrepo, Carlos Uribe.

Ganadores

Categoría documental

- » *Técnicas para pintar un pájaro en pleno vuelo* de Jacobo Cardona Echeverri.
- » *Caminos de carbón* de Wilson Andrés Velásquez.

Categoría argumental/ficción

- » *En busca de aire* de Mauricio Maldonado.

Categoría videoclip, videoarte, video experimental

- » *Una gallina* de Alejandra Arboleda Tilano.

Categoría empresas afiliadas y afiliados a Comfenalco Antioquia

- » *Teknopilos: saltamontes payaso y oculto como las aves* de Factorytoon S.A.S.

Menciones de honor

Categoría documental

- » *La hora de los venados* de Mariana Gil Ríos.

Categoría argumental/ficción

- » *El canto de la lechuza* de Santiago Henao Vélez.

Categoría videoclip, videoarte y video experimental

- » *Yo vi la ciudad arder* de Edwin Fernando Puerta Moreno
- » *Animal ancestral* de Daissy Janneth Pérez Ospina.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 6, 2017

Jurados

María del Rosario Escobar, Ana Cristina Monroy Barreneche,
Diego Agudelo Gómez.

Ganadores

Categoría documental

- » *El polizón* de Mateo Londoño Mesa.

Categoría argumental/ficción

- » *Lunesta* de Nicolás Ortega Baquero.

Categoría videoclip, videoarte y video experimental

- » *Ciudad invisible* de David Esteban Quiroz Gómez.

Categoría empresas afiliadas y afiliados a Comfenalco Antioquia

- » *Proyecto permacuidado* de Jhon Jairo Valencia Arcila.

Categoría temática «la felicidad»

- » *El refugio* de Juan Mauricio Carmona Suárez.

Menciones de honor

Categoría documental

- » *Sembradora* de David Esteban Quiroz Gómez.
- » *Marejada feliz* de Liberman Arango Quintero.

» *El juguetero* de Natalia Tamayo Correa.

Categoría argumental/ficción

» *Margarita* de Jairo Andrés Palacio Villa.

» *El polizón* de Natalia Tamayo Restrepo (productora).

Categoría temática «la felicidad»

» *Como la primera vez* de Yennifer Uribe Alzate.

» *En la trampa* de Santiago Loaiza Echeverri.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 7, 2019

Jurados

Oswaldo Osorio Mejía, Raúl Soto Rodríguez, Jairo Adolfo Castri-llón Roldán.

Ganadores

Categoría documental

» *Truambi* de Mileidy Orozco Domicó.

Categoría argumental/ficción

» *La noche resplandece* de Mauricio Maldonado.

Categoría videoclip, videoarte y video experimental

» *A mitad del camino* de Germán Arango Rendón.

Categoría empresas afiliadas y afiliados a Comfenalco Antioquia

» *La última mulada* de Juan David Ospina y el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis, Támesis TV.

Menciones de honor

Categoría documental

» *Los hijos* de Jairo Andrés Palacio Villa.

» *Raíces* de María José Zambrano Benavides y Daniela Trejo.

» *Viejos juguetes* de Alonso Ernesto Manríquez Paniagua.

Categoría argumental/ficción

- » *1969* de Esteban Lopera Casas.
- » *Invisible* de Sara Vanessa Espinal Macías.

Categoría videoclip, videoarte y video experimental

- » *María, Abril y la Zarca* de Hernán Darío Arango Saldarriaga.
- » *Amorfos* de Nadine Andrea Holguín Urrego.
- » *Inicio del sueño* de Daissy Pérez Ospina y Elizabeth Pérez Ospina.

Categoría empresas afiliadas y afiliados a Comfenalco Antioquia

- » *Luz y sombra* de Juan Fernando Osorio Salas.
- » *Fluir la raya* de Factorytoon S.A.S.

Antioquia Para Verte Mejor: versión 8, 2021

Jurados

Martha Hincapié Uribe; Andrés Murillo Rodríguez; Leonardo Jiménez.

Ganadores

Categoría documental

- » *A tiempo* de Andrés Felipe Peláez Gómez.

Categoría argumental/ficción

- » *Mundomalo* de Andrés Acevedo Zuleta.

Categoría videoclip, videoarte y video experimental

- » *El humo* de Mateo Salas Puerta.

Categoría empresas afiliadas y afiliados a Comfenalco Antioquia

Rostros de K-rretera de La Poderosa. Producción Audiovisual S.A.S.

Menciones de honor

Categoría documental

- » *Padre* de Juan José Gallego Méndez.

- » *Galu Dugbis. La memoria de las abuelas* de Olowaili Green Santacruz.
- » *Entonces existí* de Luisa María Charry Valencia.

Categoría argumental/ficción

- » *Alma* de Santiago León Cuellar.
- » *De muertos y flores* de Mateo Salas Puerta.
- » *Ana Fabricia Córdoba Cabrera* de Juan Esteban González Castro.

Categoría videoclip, videoarte y video experimental

- » *Interiores Off_Line* de Juan Guillermo Ochoa Valle, Fabián Steven Calderón Flórez, Oscar José Montes Del Valle.
- » *Rastros* de Santiago Henao Vélez.
- » *Camino entre sombras* de Sergio Andrés Ruiz Hoyos.

Categoría empresas afiliadas y afiliados a Comfenalco Antioquia

- » *Horizontes* de la corporación Casa del Teatro y José Miguel Restrepo.
- » *La rabia* de Luisa Milena Cárdenas.
- » *A la mar* de José Miguel Restrepo Moreno.

Premiación Medellín Para Verte Mejor, Parque Biblioteca Belén, 2008.

Referencias

- CENTRO COLOMBO AMERICANO. (2021). *Historia*.
- DECRETO 358 DE 2000. (2000, 6 de marzo). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 y se dictan normas sobre cinematografía nacional. Congreso de la República de Colombia.
- EL TIEMPO. (1996, 3 de agosto). Muchachos a lo bien, un título que se queda corto.
- GUARINI, Carmen. (2002). Memoria social e imagen. *Cuadernos de Antropología Social*, (15), pp. 113-123.
- INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA Y GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. (2014). *Plan Departamental del Fomento Audiovisual y Cinematográfico 2014-2020: Antioquia Diversas Voces*. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- LEY 397 DE 1997. (1997, 3 de agosto). Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias. Congreso de la República de Colombia.
- LEY 814 DE 2003. (2003, 2 de julio). Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. Congreso de la República de Colombia.
- MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. (2000). Políticas de estímulos. En *Compendio de políticas culturales* (pp. 603-624). Ministerio de Cultura de Colombia.
- OSORIO, Oswaldo. (2020). *Salas de cine y cineclubes en Medellín 1956-2020*. Alcaldía de Medellín.
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. (s. f). *Maestría en creación audiovisual*.
- TORRES, Alberto. (2010). *Principios y técnicas en un archivo audiovisual*. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
- UNESCO. (2017). *Día mundial del patrimonio audiovisual: «descubrir, recordar y compartir»*.

Luis Carlos Raigoza Muñetón
(Medellín, 23 de abril de 1972)

Bibliotecólogo, especialista en Gerencia de Proyectos y magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Con amplia experiencia en el trabajo social y en la gestión de procesos y proyectos de educación, cultura, bibliotecas y servicios de información local. Socio fundador y exvicepresidente de la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia (Rebipoa). Vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, ASEIBI. Docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Actualmente, es gestor de información del Servicio de Información Local (SIL) de Comfenalco Antioquia, donde lidera el programa Antioquia Para Verte Mejor.

Esta obra, editada por Comfenalco
Antioquia, se terminó de imprimir en
Medellín, en enero de 2022.

Otros títulos publicados en esta colección:

1. Valor y función cultural de la información
2. Cara y cruz de las bibliotecas públicas escolares
3. No soy un gángster, soy un promotor de lectura y otros textos
4. Experiencias para llevar a la balanza: Sistema de gestión de calidad y satisfacción de los usuarios del departamento de Cultura y Bibliotecas de Comfenalco Antioquia
5. Biblioteca pública: bitácora de vida
6. La promoción de la lectura en Medellín y su área metropolitana: algo en broma, muy en serio
7. Bibliotecas públicas, información y desarrollo local
8. Consideraciones políticas en torno a la biblioteca pública y la lectura
9. La biblioteca pública: análisis a manifiestos y directrices
10. Agrupación de la literatura infantil y juvenil por temas o intereses lectores
11. Seis acciones para promover la lectura en la biblioteca pública
12. La biblioteca en los ámbitos de la utopía y la libertad
13. La promoción de la lectura en tiempos aciagos
14. La biblioteca pública y la primera infancia
15. Dar de leer: Lectura en la primera infancia
16. Entre palabras y tintos
17. La promoción de la lectura: una mirada a cuatro voces
18. De los quehaceres sencillos nace la utopía: relatos de bibliotecarios.
19. Apersónate: jóvenes, bibliotecas y ciudadanías.

Para Verte Mejor es un programa de estímulos y promoción a la creación y la memoria audiovisual liderado por Comfenalco Antioquia; empezó en Medellín y actualmente abarca al departamento y busca preservar y difundir la producción audiovisual regional como aporte al desarrollo cultural, por lo que se ha convertido en un referente de los programas de estímulos a la creación audiovisual tanto en la región como en el país durante sus veinticinco años de historia.

Por ello, Comfenalco Antioquia, desde su propósito de crear oportunidades de bienestar y desarrollo para las familias antioqueñas, ha convocado a diferentes grupos, organizaciones, líderes y lideresas, colectivos, realizadores audiovisuales, canales de televisión públicos y comunitarios, empresas y afiliados a Comfenalco y, en general, a toda la comunidad para participar de este programa como un aporte al desarrollo y la preservación de la memoria audiovisual regional. Esta es una pequeña muestra de sus aportes a la historia audiovisual de Antioquia.

ISBN: 978-958-8479-30-9

9789588479309