

El cine en la era digital en España e Iberoamérica

El cine en digital

Jordi Motlló Borrella
ciendecine@yahoo.com

Cien de Cine
<http://www.ciendecine.com>

El cine digital está variando por momentos la industria del cine, se trata de un cambio verdaderamente importante, y se sabe que esta evolución se asentará en la manera de hacer cine. La aparición del cine digital marca dos claras tendencias, por un lado los que no lo tenían tan claro, el lado más industrial de Hollywood, y por otro lado, los directores de estilo más europeos de USA, o incluso el mismo cine europeo, o de pocos recursos económicos, que está verdaderamente satisfecho con este nuevo formato cinematográfico.

Los cambios en el cine han sido constantes desde que el cine es cine. Importantes desde el punto de vista del espectador han sido dos. El paso del cine mudo al cine sonoro y el paso del cine en B/N al cine en color. Todos ellos tuvieron sus seguidores y sus detractores. En el sonoro Warner fue el primero en atreverse en dar ese paso, que incluso podría haberse dado antes, pero el miedo de los productores a la respuesta del público a este cambio, retrasó este salto del cine. En este caso los que más mal lo pasaron, ya que perdían su empleo, eran los músicos que hacían sonar la música que acompañaba la proyección de las películas.

El segundo cambio se tuvo que realizar prácticamente por la propia evolución del cine, la televisión quitaba espectadores, y se tenían que hacer un hueco con nuevas técnicas que atrajeran al público, a partir de ese momento el cine a tenido que evolucionar constantemente, y se trabaja para dar algo diferente, especial y espectacular a los espectadores, y se perdió el glamour, que venía acompañado por grandes historia, con buenos guiones, los mejores intérpretes, y la gran música que existía en la edad de oro del cine de Hollywood.

En la segunda mitad de vida del cine es donde más cambios ha tenido, éste precisamente para recuperar a ese público que se perdió por culpa de la aparición de la televisión. Han sido muchos los pequeños cambios, en comparación con los dos anteriores, pero son tan importantes como los anteriores, incluso más para entender el deseo de perfeccionamiento de la imagen y el sonido que se busca con el cine digital. Con el sonido se pasó del mono al estero, los cuadrofónicos, el 5.1 y el dolby digital, que tiene el problema de que debe estar correctamente instalado para la sala, de otra manera el sonido puede pasar a convertirse en un ruido más que molesto. También los formatos han evolucionado, antes las imágenes eran más cuadradas, posteriormente se alargaron, apareció el Cinemascope, el Cinerama, que se proyectaba con tres cintas diferentes, imágenes grandes, que se llenaban con miles de extras, básicamente estamos actualmente en 16:9 o 2:33. Y en los últimos años la aparición del cine de gran formato, cintas de 70 mm, creado por IMAX, (el cine IMAX, una pantalla de 600m², y el OMNIMAX, una cúpula de 900 m² que cubre la visión completa del hombre de 180º) a pesar de no tener todavía la salida de público deseada a causa del poco interés de los films realizados, que suelen ser documentales, igual que sucedió al inicio del cine convencional.

No cabe duda que la mayor evolución en el cine en las últimas décadas, y la que ha dado paso al cine digital, ha sido la aparición de los efectos especiales creados por ordenador. Fue George Lucas, con Star Wars quien se decidió a utilizar esa nueva tecnología para poder complementar visualmente a su película. Y también fue George Lucas el primero que dio el paso para aceptar el cine digital al anunciar que dirigiría una película con cámara digital, el esperado Episodio II.

La realización del cine en digital desde el mismo rodaje era inminente, hacia años que circulaba el rumor por le mundo del cine, pero todo daba a entender que la calidad nunca podría ser la misma que con una cinta fotográfica. Hoy, la calidad que se muestra es altísima, pero ya se ha dicho que será muy difícil que se consiga equipara con la de las películas actuales, pero esa mínima diferencia de definición no es tal para el ojo humano, que es incapaz de diferencia una película rodada y/o proyectada de una u otra manera.

Existen dos visiones mayoritarias respecto a realizar el cine en formato digital. La parte poderosa, la de la industria de Hollywood, ha estado muy negativa hasta hace relativamente poco. En ello veían una pérdida de su poder ante la posibilidad de decidir lo que se realiza y lo que no se realiza en cine. Además, se encuentran con el problema que con este estilo de cine no hace falta tanta cantidad de trabajadores para realizar la faena, de manera que si apoyaran esta opción se pondrían en contra suya los gremios menos considerados de Hollywood, con los sindicatos al 100% dándoles su apoyo.

El cine europeo, menos poderoso económicamente, ha sido mucho más receptivo a este avance, ya que le permitiría comenzar a crear esa verdadera industria, la reducción de presupuesto es un caramelo muy goloso para varios productores que tienen guiones e historias que consideran de difícil salida para el mercado, que a pesar de todo les gustaría producir, y que de esta manera podrán llegar a producirlos. En cierta manera algo parecido al cine independiente americano, que podrá trabajar con presupuestos más holgados como le sucederá al cine europeo.

Un caso concreto es el de *El Bestiario*, película que en estos momentos se supone ya finalizada de rodaje, creada y dirigida por Vicente Pérez Herrero, y colabora en el guión Carlos Bardem, es la idea de poder realizar una película que realmente desean de corazón, el equipo de *Código Natural*. Una película que saben perfectamente que de otra manera no hubieran podido rodar nunca, pero les ofrecieron esta oportunidad, y el director, que prácticamente trabaja sin equipo técnico, algo que agradece mucho, por temas de organización, permite ir a trabajar directamente a lo que se debe rodar, y no perder tiempo (que en el cine es dinero, mucho dinero) en otras cosas. También es diferente para el trabajo de los actores, ya que se parece más al teatro, algo más continuo, sin tantas paradas como tiene actualmente un rodaje habitual, cosa que hace sentir más la interpretación, según cuentan la mayoría de ellos. Algo, también arriesgado, es *Time Code*, una película rodada en un larguísimo plano secuencia, por Mike Figgis, y con cuatro pantallas, algo que si bien es realizable con el cine clásico, el rodar en plano secuencia no, y al precio que saldría rodar cuatro películas en una, seguramente no habría un productor decidido, además, Mike Figgis es un director más cercano al sistema europeo que al sistema estadounidense.

La visión de los grandes estudios de Hollywood ha cambiado. Como toda novedad primero se hace explotar, para posteriormente tomar de esos pedazos, los que realmente son útiles para utilizar en el cine. Para ver un caso claro tomamos el de los efectos especiales. En *Star Wars* las técnicas utilizadas en efectos son mínimas en comparación con lo que hoy en día se puede realizar. A partir de ese momento, tanto desde la *Industria Light & Magic*, como tantas otras empresas que surgieron para crear efectos visuales y/o digitales, la cuestión era llegar a más, poder poco a poco realizar películas con efectos digitales y no con trucos reales, hasta el punto de poder hacer una película únicamente por ordenador. Y así fue, todos recordamos *Toy Story*, la primera película realizada completamente por ordenador. Afortunadamente los Estudios Pixar la realizaron, conjuntamente con Disney, de esta manera muchas majors se dieron cuenta que sustituir el cine real por el completamente digital todavía estaba (y está) muy lejos de la realidad. Aquí es cuando explotó los efectos, si bien hoy todavía se realizan algunas películas simplemente para mostrar los avances tecnológicos, cada vez más, los efectos están utilizados, de mejor o peor manera, para complementar la historia que se está contando, como es el caso de *Matrix*, se utilizan constantemente los efectos, pero todos tienen su razón de ser, o de manera más sutil con el *Titanic* de James Cameron.

La experiencia de los efectos especiales estaba muy reciente, y en algunos casos también muy marcada en las cuentas de las productoras, así que con la sombra del cine digital, los grandes magnates no han querido arriesgarse completamente como hicieron antaño, pero tampoco le cerraron directamente la puerta. Dejándolo por momentos en un estado de stand-by, han realizado rápidos sondeos de lo que puede suceder, con el cine digital, tanto en función del público como en función de la industria, y sobretodo ésta. Por un lado hay un descenso en el coste de filmación, al necesitar un equipo menor el coste no es tan elevado, también el coste en cinta disminuye, no hacen falta tantas bobinas para repetir tomas, también beneficia la post-producción, al rodar directamente en digital añadir cualquier tipo de efecto es bastante más simple. El problema de la calidad no es tan importante como se podía pensar al convertir la

película en 35mm, pero si hay un coste económico importante de entre €35 y €40 el segundo. Este es el paso que más puede molestar a los productores, pero que se ve recompensado por lo ahorrado anteriormente.

George Lucas dio el disparo de salida para que no se tuviera miedo de trabajar con cine digital, e informó que rodaría, y que ha rodado, su película Episodio II una cámara digital. Esto abrió la veda, era el momento de decidirse, y se dio el visto bueno al cine digital, pero hace falta que toda la cadena cinematográfica se adapte al cambio. Las empresas que alquilan las cámaras deberán sus productos por la última tecnología en cámaras digitales, y dejar las cámaras de películas prácticamente para museo. Las productoras queda claro que aceptarán el nuevo sistema, ya que al final los beneficios les serán mayores. También las distribuidoras deben variar sus sistemas de copiado de películas, ahora de forma digital, que, siendo más simple, les debería salir más barato, de manera que también salen beneficiados. Pero no es oro todo lo que reluce, existen los exhibidores, el mayor problema del cine, los que más dificultades ponen cuando no ven el dinero fácil, y los que pueden llegar a impedir el goce y disfrute del cine, e incluso su evolución.

Para exhibir el cine rodado en digital existen dos opciones, la más simple, y lógica, que es a través de reproductores de lectura de discos ópticos, directamente tal y como se ha rodado. O la segunda, que es la que hasta el momento se está realizando en la mayoría de cines, es la de convertir la película digital en película de cinta fotográfica, de manera que pierde la calidad del digital. Lo que deberán hacer los exhibidores, y tienen como plazo el estreno de Episodio II, es cambiar los proyectores actuales por los proyectores digitales, que no necesitan de esos grandes rollos de película que actualmente se utilizan, y funcionan únicamente con el disco óptico, en el que se almacena la película rodada con el cine digital. Claramente es un coste alto para los exhibidores pequeños, pero no es excusa para las grandes empresas de distribución, como las que existen en España, y que como el caso de Cinesa, ya han comenzado a prepararse para la proyección digital. La fecha de Episodio II es simbólica, de momento, pero todos sabemos lo exigente que es George Lucas respecto a la exhibición de sus trilogías, si ya ponía ciertas condiciones de sonido e imagen para que se pudiera exhibir el Episodio I, será de esperar que pida que únicamente las salas preparadas con exhibición digital puedan exhibir su película.

Otra manera de proyectar las películas será a través de satélite, sin necesidad de tener el disco, ni los rollos. Si la posibilidad que existan discos ópticos permitiría que todo tipo de películas pudieran llegar a todo tipo de localidades con sala cinematográfica, el que se emita por satélite puede conseguir que en todo el mundo, al mismo tiempo se proyecte la misma película. Todo esto puede tener el lado positivo comentado que en todas las localidades puedan llegar las mismas películas al mismo tiempo, si bien si que puede haber problemas de salas, que no existan suficientes, pero que no sea por problemas de poca existencia de copias, algo que muy pronto parece que se acabará. Pero también las grandes distribuidoras, con las grandes películas serán las que aumenten su capacidad de llegar a más público más rápido. Y puede seguir el problema para distribuidoras con películas más pequeñas.

El futuro del cine no está en peligro, al contrario, cuando algo permanece, aumenta y mejora durante más de un siglo ya tiene asegurado su lugar entre la sociedad, y en la historia del ser humano. Queda claro que tiene que variar, mejorar, evolucionar no es malo, es lo más normal. Pero hay cosas que por mucho que se inventen, nunca se variarán, como el ver el cine en una sala, con más gente, a oscuras, esa sensación, por mucho que evolucione el cine, nunca la quitará. Si el cine no quitó a la radio, la televisión no eliminó al cine, e Internet no ha eliminado a ninguno de los tres, lo más lógico es que los tres se aúnen en la red, para eso se creó la nueva red (no la militar), y convivan complementándose unas a otras.

FILMOTECAS DIGITALES

Una vez las películas han acabado su ciclo comercial, estrenos comerciales en todo el mundo, emisiones televisivas y ventas de DVD's, bien cargados de información adicional, otra de las ventajas de la era digital, las películas desaparecen, así, literalmente. Exceptuando unas pocas copias que pasan a manos de las Filmotecas estatales, el resto de copias, a pesar del coste de su realización, son destruidas, ya que sale más barato que tenerlas, e intentar limpiarlas y mantenerlas vivas.

Las Filmotecas deben adaptarse a las nuevas tecnologías con las que se les presentarán las películas nuevas. El mayor problema de las Filmotecas es el económico, ya que en su mayoría dependen de organismos oficiales, que limitan el presupuesto anual de manera muy controlada, que si les dará para adaptarse a la tecnología digital, pero no podrá realizar más que eso.

Actualmente las Filmotecas tienen un archivo que lentamente está perdiendo calidad a causa de la dificultad técnica y económica de mantener vivas y restaurar las cintas que así lo necesitan. La digitalización de películas existentes, remasterización, algo parecido al DVD, pero de mayor calidad, es el camino que deben tomar todas las Filmotecas del mundo para poder mantener vivas las películas. Lo mejor sería unirse todas las Filmotecas, buscar el mejor original de imagen entre todos los rollos existentes, y el mejor sonido en todas las lenguas a las que se haya doblado (oficialmente) la película, crear así un disco que puedan utilizar todas las filmotecas, que no exista dificultad para realizar una copia, y que así puedan ofrecer la película con gran calidad a sus espectadores. A pesar de esto las películas originales se deben mantener en archivo, e incluso se deben proyectar, no se deben vetar de ninguna manera, no se trata del santo grial, ni el manuscrito único de ningún libro del siglo XII, afortunadamente el cine se puede traspasar de material para ser exhibido, para mantenerse vivo, se puede copiar para que perdure, algo que no sucede en la pintura o la arquitectura, donde se puede copiar, pero que deja de ser el original.

Dejando un poco la evolución digital, comentar que la evolución de las Filmotecas debe dirigirse hacia la privatización, estar económicamente bajo el nombre de alguna empresa privada que se dedique a gastar el dinero en comprar las películas, limpiarlas, digitalizarlas y así mantenerlas con vida para poder ser ofrecidas con una gran calidad al espectador, que puede que sea la primera vez que ve esa película. También se debería intentar la unión de las diversas Filmotecas del mundo, ya sea por estar bajo la misma empresa, o por el simple deseo de colaborar conjuntamente en la vida del cine, cosa que facilitaría el intercambio de películas, de manera que se pudiera conseguir realizar las retrospectivas completas, que muchas veces fallan algunas películas, normalmente las menos vistas, o incluso en los Festivales, que deberían tener todas las películas en las retrospectivas.

EL CINE EN INTERNET

Internet ha mostrado una nueva puerta a todo. La era digital en general, ha abierto cientos de puertas a cualquier hecho cotidiano con el que se pueda pensar. El cine, por supuesto no se ha visto dejado de lado. Por lo que hace a Internet, las películas lo han podido utilizar para promocionarse, actualmente es extraño no encontrar una película que no cuente con su página oficial, donde encontrar un poco de todo, desde textos hasta videos, pasando por fotografías, y complementos para nuestro ordenador, y no sólo de las películas estadounidenses, como hace unos años, ahora hasta la película española o europea más pintada tiene su sitio en Internet, y ya desde el rodaje.

El inicio de Internet abrió el apetito de cada persona a dejar constancia de lo que él es en opiniones, cualquier persona tiene su lugar en la red. Esto causó una superpoblación de páginas que se creaban diariamente en todo el mundo, tratando cualquier característica cinematográfica, nos encontramos desde sites donde se nos habla del cine negro, con todo tipo de información, hasta páginas en que se nos muestran los pies de los famosos, pasando por otras donde están listados los errores de las películas, y las más habituales hablando de un actor o actriz, idolatrado por el creador de la página, o de una película o trilogía, los casos de Star Wars o Star Trek, casos más que habituales de fanatismo, normalmente son sitios creados

por freakies. Y en estas páginas nos encontramos de todo un poco, desde aquella que prácticamente parece oficial por la calidad y cantidad de material e información que aporta el espectador, a aquellas que ofrecen poco más de la página principal, una filmografía del actor, y unas pocas fotos, escaneadas de alguna revista.

Pero en Internet si la información no varía cuando debe, o en una página no se encuentra lo que se promete que existe en ella, la gente la olvida. Internet es una jungla, si una página no tiene visitas acaba muriendo. Y me vuelvo a remitir al caso de los efectos especiales, que creo que es muy claro, cercano, y que todos lo podemos entender, al inicio se tenía que probar todo, ahora ya sólo queda aquello que interesa, el día a día hace la criba que se necesita en todo, de manera que ya son pocas las páginas que se mantienen vivas y actualizadas correctamente para informar, y donde el navegante pueda encontrar información veraz, y rápidamente del cine que exista en ese momento, o del que existió, o de lo que desee. Cada usuario ha decidido que página le interesaba que se mantuviera y que página deseaba que desapareciera, y es lo que ha sucedido.

Las páginas de información general de cine, los portales cinematográficos, o revistas digitales tienen la función más difícil, al menos así lo he comprobado en los casi tres años que llevo en la dirección de Cien de Cine, que es la de tener que ofrecer todas la información, en el máximo de medios posibles, para que todos los usuarios puedan elegir la que prefiera. Por un lado está claro que existe el texto y la imagen fotográfica, como las revistas de papel, o el periódico. Además como evoluciona Internet, la información a través de audio también es interesante, mientras se navega también se puede escuchar las noticias, de manera que los programas radiofónicos que aparecen en la red se amplían, son emisoras temáticas, incluso de difusión no fija, pero permite escuchar el sonido con calidad, y en streamign sin ningún tipo de problema. Pero ahora se nos añade el mayor de los retos, la velocidad poco a poco está aumentando, y ver videos cada vez es más fácil. Recuerdo hace sólo tres años lo que me costaba ver un trailer de pequeño tamaño, de unos 500 o 800 Kb, ahora si el trailer no tiene más de 5Mb no pienso en que me pueda aportar nada de interés. Así que lo que pronto deberemos prepara es la televisión en Internet, si ya existen los pequeños reportajes en vídeo, que a pesar de todo no tienen gran calidad, por la compresión, pronto tendremos que dar el salto, y aprovechando la oportunidad de emitir en imágenes en streaming, realizar programas de información cinematográficas tal y como se realizan en televisión. Y todo esto sitios como Cien de Cine o Cinemagazine, han tenido que conseguirlo a través de mucho esfuerzo, y sin la ayuda de las distribuidoras en un principio, siempre reacias a según que cosas.

Actualmente los portales de información general cinematográfica tienen una importancia dentro de los medios de información, ya que es un método rápido y gratuito de conseguir información, que además puedes complementar con facilidad, a través de links, poder ver los trailers o escuchar entrevistas sin ningún tipo de problemas, el usuario elige lo que le gusta, y desea, y lo ve al momento, sin contar que el visitante puede ser de cualquier punto del planeta y así informarse en cualquier momento de las noticias que suceden en un punto concreto. Está claro que estos portales, por parte del público tienen vida por delante, el problema está en como mantenerse económicamente.

El problema que encuentra el cine con Internet, parece ser la piratería de películas, el llamado MP4, como sucede con el MP3 respecto a la música, pero, al menos en España, la red todavía no es tan veloz como para poder intercambiarse películas digitalizadas, eso si, siempre en una baja calidad, cosa que no hace peligrar, por el momento, la industria, o al menos no tanto como sucede con el MP3. A pesar de todo, parece que las productoras y distribuidoras no quieren verse apresadas por los galeones piratas, tal y como les ha sucedido a las empresas discográficas, de manera que por el lado comercial ya han editado el DVD, una calidad superior a la cinta analógica, por supuesto superior a la de los videos que se mueven en la red. Pero además se han lanzado a ofrecer películas a través de la red, todavía es todo provisional, y el mercado real que pueda tener todavía es muy pequeño, e incluso el mercado potencial, pero lo que está claro es que la televisión a la carta, con el cable o fibra óptica, está quedando desbancada por el futuro uso de Internet, todo aquello que la radio o la televisión nunca nos ha dado, nos lo da conjuntamente Internet.

El futuro del cine no hay duda que permanecerá en las salas (más grandes o más pequeñas, quien sabe), lo que no está tan claro es la productividad posterior que pueda dar, la venta de DVD's, las emisiones en televisión, o alquiler de las cintas... esta puede evolucionar a únicamente verse si se desea, pagando una tarifa se elige la película, la ves, y ya está. Es muy posible que desaparezca la venta de películas, o únicamente se editen colecciones especiales, para incluir esas escenas inéditas, entrevistas, tomas falsas, o los comentarios de la película por el director y actores. Lo que está claro es que la televisión 'regalará' a Internet su cable de alta capacidad, e Internet 'regalará' a la TV su posibilidad de ofrecer todo lo que el mundo necesita, en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre que se tenga una VISA en la mano.

Jordi Motlló Borrella © 2001