

EL AUDIOVISUAL PATRIMONIO CULTURAL: Catálogo de la obra audiovisual de Oscar Mario Estrada *

THE AUDIOVISUAL CULTURAL HERITAGE: Catalogue of audiovisual Works by Oscar Mario Estrada

Resumen

Las historias de personajes, lugares y hechos regionales y locales son una urgencia en las bibliotecas de diverso tipo, sean estas, populares, comunitarias, universitarias, públicas, escolares e incluso en los centros de documentación que cada vez están recibiendo más atención, ya que la socialización de las identidades culturales, la memoria local y regional, el rescate y promoción del patrimonio deben permanecer en el decálogo de políticas al interior de las bibliotecas, entendidas éstas como centros de dinamización social.

En el artículo se referencia al trabajo audiovisual de Oscar Mario Estrada, reconocido documentalista, productor y maestro de la comunicación audiovisual en Colombia. Material adquirido por el sistema Municipal de Bibliotecas de la ciudad de Medellín por considerar, las producciones audiovisuales de Estrada, de gran valor histórico, patrimonial y fuente de consulta para estudiantes, profesores e investigadores de las ciencias sociales, instituciones y comunidad en general.

Entre los trabajos catalogados en este texto se encuentran: “Independencia de Colombia y Antioquia: Imágenes y representaciones” en la que se incluye temáticas esenciales para la comprensión del pasado de Antioquia; “La Casa” Miniserie en la cual se muestran diferentes formas de asumir los espacios del hogar. “La Elegía del Poeta Hermético. Gajaka, que presenta la vida poética de Gabriel Jaime Caro a través de una puesta en escena teniendo como base su show titulado “Marilyn Monroe en el cielo del Morocco”; “Olvido General: Rafael Uribe Uribe en la Memoria” documental en que se relata de manera cronológica, la existencia, la obra y las acciones desarrolladas por este militar y estadista colombiano del siglo XIX.

Palabras Clave: Oscar Mario Estrada, Documentalistas antioqueños, patrimonio cultural, audiovisual

Summary

The stories of characters, places and regional and local events are an emergency in libraries of different kinds, like, popular, community, university, public, school and even documentation centers that are receiving more attention, being that the socialization of cultural identities, regional and local memory, rescue and promotion of heritage must remain in the decalogue of policies within the libraries, understood as centers of social dynamics.

The article referred to the audiovisual work of Oscar Mario Estrada, renowned documentary filmmaker, producer and teacher of audiovisual communication in Colombia. Material purchased by the Municipal Library System of the Medellín city, to consider, audiovisual productions by Estrada, of great historical, heritage and resource for students, teachers and social science researches, institutions and community in general.

Among the works listed in this text are: “Independencia de Colombia y Antioquia: Imágenes y representaciones” This includes essential topics to understanding the past of Antioquia; “La casa” Miniseries shown in which assume different forms of household spaces. “La Elegía del Poeta Hermético. Gajaka, que presenta la vida poética de Gabriel Jaime Caro “Gajaka” through staging on the basis of him show entitled: “Marilyn Monroe en el cielo del Morocco”; “Olvido General: Rafael Uribe Uribe en la Memoria” documentary that recounts, in chronological way the existence, the work and the actions developed by this military and statesman colombian of the nineteenth century.

Keywords: Oscar Mario Estrada, Antioquia documentalists, cultural heritage, audiovisual heritage.

* Comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, Especialista en Televisión Educativa de la Fundación Konrad Adenauer. Máster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Formado en Guión Cinematográfico en la Escuela Las Aulas de Madrid y en Producción cinematográfica con el Ministerio de Cultura de Colombia. Docente en los talleres de Formación Audiovisual de la Alcaldía de Medellín, en las comunidades de Aranjuez, El Poblado y corregimiento de Palmitas. Docente co-investigador de “Realismos en el cine”, investigación realizada por la Universidad de Antioquia. Ex-Director Programa la vida, la fórmula y spot publicitarios de Comfama Televisión y de Producción Noticias UNA. Ex-Coordenador del Centro de Televisión de la Universidad de Antioquia. Director de la Corporación de Medios Audiovisuales Nickel Producciones. Email: oscarmarioes@yahoo.com

Introducción

Las colecciones audiovisuales en un sistema de bibliotecas representan un núcleo importante en su haber, en cuanto vehículo de múltiples saberes, información, y sobre todo, soporte de una buena parte del patrimonio cultural de las comunidades locales, regionales y nacionales. El *cine* y el *documental*, son expresiones propias de la actual sociedad a los que ya se les reconoce indudables valores educativos, didácticos, culturales, sociales, artísticos, científicos e históricos.

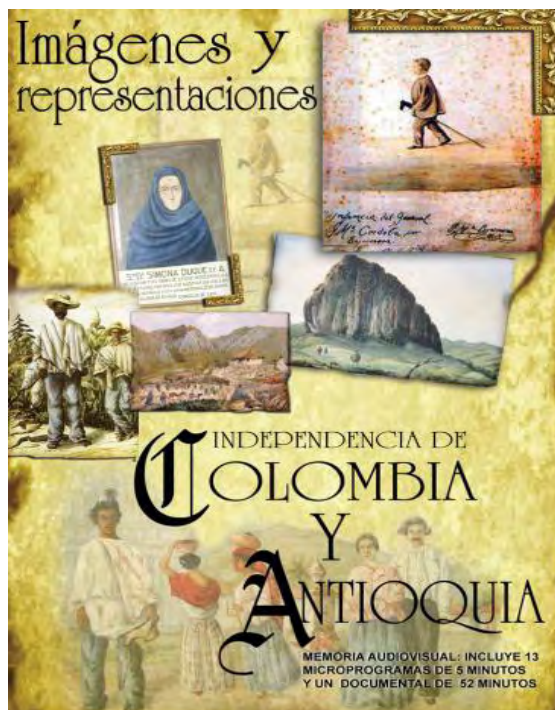
En la actualidad, la información y el conocimiento están conformados por generaciones que asumen su tránsito de una sociedad de papel a una sociedad multimedial, de la imagen en movimiento y sonido simultáneo. Las imágenes visuales y sonoras son portadoras de perspectivas y matices no posibles de narrar por otros medios y tiene la virtud de registrar y recrear la vida moderna en una forma genuina con posibilidades de conmover, inquietar, cuestionar y explorar el mundo en el que nos desenvolvemos. El audiovisual es un testigo potente de los hechos y el tiempo, nos permite ver y vernos a nosotros mismos.

De manera particular, el documental –género hijo del cine, para algunos es lo contrario, el documental dio forma al cine–, sustrae imágenes reales y documentadas para contar una historia, con su atributo de captar la magia de lo real pero también su complejidad; preserva testimonios de la realidad presente o pasada, que son testimonios vívidos del cómo y por qué somos. Su esencia, de testigo permanente e interrogante, lo emparenta con la memoria y la historia, de ahí su importancia como fuente de consulta y como necesidad cultural.

Estrada: Producción Audiovisual y Temáticas

1. “INDEPENDENCIA DE COLOMBIA Y ANTIOQUIA: IMÁGENES Y REPRESENTACIONES”

Esta memoria audiovisual, incluye temáticas esenciales para la comprensión del pasado de Antioquia, en la perspectiva de la reflexión que animan 200 años de Independencia.

Proyecto “El Bicentenario: Reflexiones, imágenes y representaciones sobre la Independencia de Antioquia y Colombia 2010-2013”.

Otras temáticas abordadas en este documental son:

- Europa y la Emancipación: Reformas Borbónicas y Crisis de las Colonias
- El levantamiento de los Comuneros: Santander y Antioquia
- Invasión napoleónica a España
- Las ciudades capitulares de la Provincia en la época de la Independencia
- Mineros, comerciantes y esclavos
- Santafé de Antioquia: Capital de la Provincia
- Santafé de Bogotá y el 20 de Julio de 1810
- Cabildo Abierto y Juntas Generales
- El Congreso Provincial y Juan del Corral Dictador de Antioquia.
- Independencia de Antioquia
- Antioquia en la Campaña Libertadora
- El Héroe en la Construcción de la Identidad

Además incluye un documental que compila los temas esenciales, tratados desde diferentes voces acerca de la independencia de Antioquia.

2. “LA CASA”

Miniserie de cinco capítulos en la cual se muestran diferentes formas de asumir los espacios del hogar, a partir de una visita a diferentes sitios patrimoniales de Antioquia como Jericó, Jardín, Santa Fe de Antioquia, Girardota, Caldas y Medellín, se ilustra los usos y costumbres de LA CASA y también de los sin casa.

Los temas tratados son:

- Documental uno: “Si entras a mi casa”
- Documental dos: “De puertas para adentro”
- Documental tres: “La casa de Dios”
- Documental cuatro: “En esta casa espantan”
- Documental cinco: “Bajo el cielo la casa”

3. “LA ELEGÍA DEL POETA HERMÉTICO. GAJAKA: EL POETA NEOBARROCO”

Presenta la vida poética de Gabriel Jaime Caro (Gajaka) a través de una puesta en escena teniendo como base su show titulado “Marilyn Monroe en el cielo del Morocco”. Con la presencia de su madre centenaria, amigos y escritores quienes lo acompañaron en el trasegar artístico entre New York y Medellín. Tiene una duración de cuarenta y cinco minutos, devela su experiencia literaria desde la década de los setenta, así como su proyección en Colombia y en el resto de América.

4. “LAS CENIZAS DEL VOLCÁN”

Malcom Lowry: “Vivió de día y bebió de noche y murió tocando el ukelele”. Así se auto designó en lo preliminar de su epitafio el escritor británico, quien cumplió en el 2009 el centenario de su natalicio y motivó la realización de un encuentro de especialistas de su obra en la población de Santa Fe de Antioquia (Medellín- Colombia). Durante este certamen se plantearon diferentes aspectos de su vida y obra, con acentos especiales en su novela emblemática, *Bajo el Volcán*, escrita en 1947. Luis Felipe Lomelí, Luis Tovar, Óscar Menéndez, en representación de México; Eufrasio Guzmán, Juan José Hoyos, León Gil, Tarcisio Valencia, Pedro Arturo Estrada y Marco Antonio Mejía. Como escritores colombianos anfitriones, han sido las voces que dan cuenta del eco en el tiempo de este escritor esencial del siglo XX y quien nos legó en sus poemas una huella de su estilo profundo.

5. “MEDELLÍN EN LETRAS”

Es un acercamiento documental a las miradas de los escritores, que en el devenir del tiempo, han trazado en sus narrativas el mapa de la ciudad de Medellín. La crónica, el relato de viaje, la poesía, el cuento, la novela, nos ilustran de manera evolutiva el proceso de transformación de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria a ciudad fragmentada y en permanente movimiento.

Las voces de diferentes autores, en paralelo con las percepciones de jóvenes lectores, nos brindan las secuencias de esta lectura literaria y audiovisual de nuestra ciudad. La ciudad se vislumbra en la cadencia de la pluma, en el eco de la tipografía de las antiguas máquinas de escribir, y por supuesto, en los teclados que hoy se encuentran instalados en nuestro paisaje cotidiano.

Es una mirada que, desde diferentes ángulos, han legado sus observadores. Medellín es una ciudad que desde siempre ha sido percibida desde los cerros tutelares que la circundan, como lo reseña el escritor Héctor Abad Faciolince.

6. “OLVIDO GENERAL: RAFEL URIBE URIBE EN LA MEMORIA”

Este documental, muestra de manera cronológica, la existencia, la obra y las acciones desarrolladas en una vida en la que convergen las diferentes facetas de este hombre y estadista del siglo XIX. Nació en el municipio de Valparaíso (Antioquia), el 12 de Abril de 1859, en la hacienda el Palmar.

Este personaje, educado en el seno de una familia campesina, se educó en un tiempo histórico, de constantes confrontaciones ideológicas y bélicas. Protagonista de la guerra de los Mil Días. Acontecimiento, que dejó devastado el país y propició la pérdida de la provincia de Panamá. Impulsor de la industria cafetera, de la seguridad social y los derechos de los trabajadores en Colombia. Incluye tres micro-videos:

- **Micro video uno.** “El sembrador de ideas”: se muestra la faceta del pensamiento agrario de Rafael Uribe Uribe, en la que se hace énfasis en su vocación cafetera, en la antigua hacienda Gualanday en Fredonia- Antioquia; y, en las diferentes semillas, que traía al país, para incentivar la diversificación agrícola.

- **Micro video dos.** “El árbol familiar”: en este video se presenta una cronología de esta saga familiar, procedente del país Vasco y que en el siglo XIX, desarrolló una importante labor al incentivar el comercio en La Villa de la Candelaria, a partir de la importación de productos de la isla de Jamaica. Se enfatiza en sus acciones como colonizadores en el suroeste de Antioquia y en el norte del Valle: se dan a conocer testimonios de los descendientes vivos, que con su presencia contribuyen a la preservación de la memoria en el tiempo del árbol familiar de Rafael Uribe Uribe.

- **Micro video tres.** “La geografía humana”: este compendio audiovisual, reúne una serie de preguntas en torno a la figura y el pensamiento de Rafael Uribe Uribe, atendidas por diferentes personajes y acciones, que dan cuenta de su vida, de sus pasos y de su huella, en la geografía

de nuestro país. El espectador encontrará inquietudes para acercarse a un personaje lleno de matices y que determinó rumbos importantes en el destino de la nación.

Nickel Producciones

La Corporación de Medios Audiovisuales NICKEL PRODUCCIONES es una entidad sin ánimo de lucro que se inició en el año de 1993 en la ciudad de Medellín. Su misión es contribuir con la preservación, el registro y la divulgación de proyectos de alta calidad realizados en cine, video y multimedia, además de los procesos de formación en forma de seminarios, talleres y festivales en el ámbito regional y nacional.

Esta Corporación se ha proyectado a la comunidad fundamentalmente, a partir de divulgación de sus trabajos documentales en diferentes canales de televisión: Tele Antioquia, Tele Medellín, Señal Colombia, Canal Uno, Canal Zoom. Se ha vinculado con la comunidad, a partir de trabajos de investigación, registro y reconocimiento de las comunidades, sus actores sociales, sus identidades para hacerlo historia audiovisual y se ha comprometido con la divulgación de los registros locales y regionales a través de los circuitos de proyección y exhibición en diferentes escenarios educativos, culturales, así como la teledifusión nacional, regional y local.

Nickel Producciones ha realizado, entre otros trabajos, una miniserie documental de ocho videos en coproducción con la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, transmitidos por Tele Antioquia, Tele Pacífico y Señal Colombia.

La Corporación ganó una Beca Nacional de Colcultura en 1996 con el Proyecto “El Cine en Casa. Patrimonio fílmico y vida cotidiana”, que buscó detectar y preservar películas caseras hechas en Medellín durante este siglo en formato 8, súper 8 y 16 mm. Esta investigación contó con el apoyo de entidades como la Universidad Pontificia Bolivariana y la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. El productor de la serie, hizo parte del equipo de realización de la Serie “Muchachos a lo bien”, en sus cuatro fases, producidas por la Corporación Región y la Fundación Social. Realizó la serie “El transporte en Antioquia”, para el Ministerio de Cultura y Tele Medellín, seleccionada en la modalidad de miniseries nacionales.

La Corporación fue productora del proyecto “Del Árbol, la semilla”, en torno al patrimonio artístico y cultural de la familia Vieco Ortiz, trabajo agrupado en una miniserie para televisión, dos exposiciones, tres conferencias y dos conciertos en escenarios culturales de la ciudad; realizada

con el apoyo del Ministerio de Cultura y transmitida por Señal Colombia; Tele Antioquia, Tele Medellín y Canal U.

El productor y socio fundador Oscar Mario Estrada ha realizado pasantías con el Ministerio de Cultura de Colombia en alianza con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes –FONCA– de México, proyecto en el que se realizó el documental “México en el espejo del cine”, emitido por el Canal Iberoamericano de la UNAM, Señal Colombia y canales regionales. Otro producto es la miniserie educativa “A diario”, producida por la Universidad de San Buenaventura y emitida en diferentes franjas de programación del Canal Zoom, el espacio que divulga los contenidos audiovisuales de las Universidades de gran parte del país.

Desde la Corporación se han producido trabajos de carácter institucional para entidades como Comfama, Alianza Positiva, Comfenalco, Universidad de San Buenaventura y Universidad de Antioquia. Entre el 2010 y 2011 realizamos para la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia la serie de microprogramas y el documental “El Bicentenario: reflexiones, imágenes y representaciones sobre la Independencia de Antioquia y Colombia 2010-2013”. Sus trabajos han sido emitidos por diferentes canales de televisión y espacios culturales y educativos, regionales, nacionales e internacionales.

Relación de la Producción Audiovisual Disponible en el Sistema de Bibliotecas de Medellín

TITULO	MODALIDAD	CONTENIDO	DURACIÓN	AÑO	REALIZADOR	OBSERVACIONES
Muchachos a lo Bien	Miniserie	Manos a la obra	30 min	1995	Oscar Mario Estrada Vásquez / Fundación Social	Incluye reseña en contraportada del DVD
		Los pies en el cielo	30 min	1996		
		Gente Indigente	30 min	1998		
Derechos Humanos	Miniserie	Marcando tarjeta	24 min.	1995	Oscar Mario Estrada Vásquez / Escuela Nacional Sindical	Incluye reseña en contraportada del DVD. Con versión en inglés
		Al Derecho	24 min.	2001		
		Contrabajos	24 min.	2003		
		Sin un lugar en el mundo	24 min.	1999		
Recorridos	Miniserie	Cómo llegar al cielo	24 min.	1998	Carlos César Arbeláez	Incluye reseña en contraportada del DVD
		Rueda Libre Corazón	24 min.	1998	Germán Freddy Valencia	
		Sobre Rieles	24 min.	1998	Oscar Mario Estrada Vásquez	
La Casa	Miniserie	Si entras a mi casa	24 min.	1998	Marcos Mejía	Incluye reseña en contraportada del DVD
		De puertas para adentro	24 min.	1998	Marcos Mejía y Oscar Mario Estrada Vásquez	
		La casa de Dios	24 min.	1998	Germán Freddy Valencia	
		En esta casa espantan	24 min.	1998	Oscar Mario Estrada Vásquez Diana Ospina	
		Bajo el cielo la casa	24 min.	1998	Germán Freddy Valencia y Carlos Carmona	
Por qué alumbran las luciérnagas	Documental	Por qué alumbran las luciérnagas	24 min.	2003	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD

Hilos de Libertad	Documental	Hilos de Libertad	24 min.	2003	Oscar Mario Estrada Vásquez	En la Población de Jericó, Antioquia, se celebra desde hace más de dos décadas, el festival de la cometa. La comunidad se integra a estas fiestas, que durante un fin de semana, tejen en la población sensaciones de libertad.
Los Olvidados	Documental	Los Olvidados	12 min	2004	Oscar Mario Estrada Vásquez Juan Gonzalo Betancur	Incluye reseña en contraportada del DVD

Del árbol, la semilla	Miniserie	Del árbol, la semilla	52 min	2005	Alba Lucia Madrid Patricia Velásquez Germán Freddy Valencia Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
		Talladores de música	24 min.	2005		
		Señales Musicales	24 min.	2005		
		Algún día será Domingo	20 min.	2005		
		Mirada heredada	24 min.	2005		
		Ciudad para armar	24 min.	2005		
México en el espejo del Cine	Documental	México en el espejo del Cine	57 min.	2006	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
Los colores de AltaVista	Documental	Los colores de AltaVista	24 min.	2006	Germán Freddy Valencia Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
El Ingenio de Don Efe		El Ingenio de Don Efe	24 min.	2007	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
La película de Pacholo	Documental	La película de Pacholo	24 min.	2008	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD

Thana	Documental	Thana	24 min.	2006	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
Don Tomás en Medellín	Documental	Don Tomás en Medellín	19 min.	2006	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
La tienda de Juan José	Documental	La tienda de Juan José	24 min.	2008	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
Medellín en Letras	Documental	Medellín en Letras	25 min.	2010	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
El Bibliocirco	Documental	El Bibliocirco	24 min.	2010	Jaime León Rodríguez Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD

Las Cenizas del Volcán	Documental	Las Cenizas del Volcán	24 min.	2011	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
Quien no se olvida	Documental	Quien no se olvida	27 min.	2011	Álvaro Andrés Noreña Oscar Mario Estrada Vásquez	Reconstrucción de algunos instantes de la vida del joven Álvaro Andrés Noreña, mediante sus archivos video gráficos y a partir de las visiones de sus amigos, un acercamiento a sus pasiones y a los momentos finales de su vida
Necoclí 500 años	Documental	Necoclí 500 años	19 min.	2008	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD

TITULO	MODALIDAD	CONTENIDO	DURACIÓN	AÑO	REALIZADOR	OBSERVACIONES
Olvido General: Rafael Uribe Uribe en la memoria	Documental	Olvido General: Rafael Uribe Uribe en la memoria	27 min.	2009	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
La Independencia de Antioquia	Documental y miniserie	La Independencia de Antioquia	54 min. 5 min.	2011	Oscar Mario Estrada Vásquez	
La elegía del poeta	Documental	La elegía del poeta hermético	42 min.	2011	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
Mil libros y una noche	Documental	Mil libros y una noche	57 min	2011-2012	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD
El eco de la voz del viento	Documental	El eco de la voz del viento	20 min.	2011	Oscar Mario Estrada Vásquez	Semblanza del poeta Carlos Castro Saavedra. Incluye reseña en contraportada del DVD
Era una Catedral	Documental	Era una Catedral...	25 min.	2011-2012	Oscar Mario Estrada Vásquez	Incluye reseña en contraportada del DVD

Para citar este artículo:

EL AUDIOVISUAL PATRIMONIO CULTURAL: Catálogo de la obra audiovisual de Oscar Mario Estrada (2012). Revista Virtual Luciérnaga, Año 4, N7. Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad de Comunicación Audiovisual, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín- Colombia. ISSN 2017-1557. Págs. 65-71.