

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ARTE,
CULTURA E HISTÓRIA (ILAACH)

Curso de Cinema e Audiovisual da UNILA

ANÁLISIS DEL IMPACTO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
COMUNIDAD CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN
“CINEMA NA CURVA DO RIO”: ABORDAJE AL CINE COMUNITARIO
REGIONAL

Juan Camilo Ortiz Gómez

Foz do Iguaçu

2017

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ARTE,
CULTURA E HISTÓRIA (ILAACH)

Curso de Cinema e Audiovisual da UNILA

ANÁLISIS DEL IMPACTO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
COMUNIDAD CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN
“CINEMA NA CURVA DO RIO”, ABORDAJE AL CINE COMUNITARIO
REGIONAL

Juan Camilo Ortiz Gomez

Trabajo de Conclusión de Curso presentado a
el Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura y
Historia de la Universidad Federal de la
Integración Latinoamericana, como requisito
parcial de obtención del título de Bacharel en
Cinema y Audiovisual

Orientador: Prof. Francieli Rebelatto

Foz do Iguaçu

2017

Juan Camilo Ortiz Gomez

ANÁLISIS DEL IMPACTO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
COMUNIDAD CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN
“CINEMA NA CURVA DO RIO”,ABORDAJE AL CINE COMUNITARIO
REGIONAL

Trabajo de Conclusión de Curso presentado a
el Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura y
Historia de la Universidad Federal de la
Integración Latinoamericana, como requisito
parcial de obtención del título de Bacharel en
Cinema e Audiovisual

BANCA EXAMINADORA

Orientador: Prof. Francieli Rebelatto
UNILA

Prof. Eduardo Dias Fonseca
UNILA

Prof. Taina Xavier Pereira
UNILA

Foz do Iguaçu, _____ de _____ de _____.

Dedico este trabajo a todas las personas que hicieron esta experiencia posible maestros, compañeros y gestores culturales que día a día trabajan por el desenvolvimiento de la comunidad, en especial a mi familia, que me apoyó siempre a pesar de la distancia y mi compañero Danto Giardina que se convirtió en un símbolo de lucha y coraje por sus acciones en vida.

Agradecimientos

Agradezco inmensamente la colaboración de todas las entidades que apoyaron y dieron soporte para que el proyecto se desarrollara satisfactoriamente, en especial a las alcaldías, centros de juventud y líderes comunitarios de las ciudades de Cascavel (Brasil), Toledo (Brasil), Marechal Cândido Rondon (Brasil), Itaipulândia (Brasil), Santa Helena (Brasil), Foz do Iguaçu (Brasil) y Encarnación (Paraguay), a la Universidad de la Integração Latinoamericana (UNILA), y a mis profesores y colegas del proyecto.

Debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales, para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán: que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y fuimos capaces de imaginar la felicidad.

(Gabriel García Márquez)

ÍNDICE

1. Introducción	8
2. CAPÍTULO 1 -El audiovisual comunitario y el derecho a la comunicación	13
3. CAPÍTULO 2 - La extensión universitaria y su relación con la comunidad:	
3.1 ¿cómo nos acercamos al cine comunitario?	19
3.2 Un proyecto de sensibilización audiovisual: “Cinema na Curva do Rio”	20
4. CAPÍTULO 3- “Cinema na Curva do Rio” : como se expresa la comunidad	26
4.1 Análisis de videos realizados dentro del proyecto	31
5. Consideraciones finales	36
5. Referencias	38
6. Anexos	39

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende problematizar los conceptos y aproximaciones del cine comunitario en América Latina, entendiéndolo como un campo nuevo que aún sigue siendo explorado, especialmente en lo que se refiera a su abordaje teórico. Para esto, se busca en la experiencia empírica del proyecto de extensión universitaria “Cinema na Curva do Rio”- desarrollado durante tres años por académicos de la Universidad Federal da Integração Latino-americana-, los elementos para el análisis, por medio de entrevistas y cortometrajes realizados por los participantes durante los procesos de formación del proyecto. En este sentido, también es importante considerar el impacto que un proyecto de extensión y la universidad tienen en la sociedad y su entorno.

Además del impacto del cine como herramienta para preservación del patrimonio cultural y representación imaginaria de la comunidad, la propuesta es traer experiencias aplicadas en otras regiones, incluyendo la reacción de la comunidad frente a un método de enseñanza experimental que trabaja durante algunos días dando bases intensivas, técnicas y teóricas de la preproducción, la producción y la postproducción de cine.

El proyecto de extensión “Cinema na Curva do Rio” en el transcurso de los cursos explica que la comunicación es un derecho y no se tiene que ver limitada a recursos económicos, donde de alguna u otra manera este factor influye en la creación del trabajo audiovisual, comprendiendo de mejor manera su función en la sociedad y dando así su respectivo valor dentro de la comunidad, orientándose a un uso adecuado y provechoso. Por eso, este trabajo pretende además de analizar el proyecto ser un relato de la experiencia de la relación de un proceso formativo en el cual, la enseñanza, investigación y extensión se complementan.

Además, este estudio pretende colaborar con la reflexión y el análisis de la importancia del cine comunitario y la inclusión del audiovisual como herramienta de comunicación en las comunidades alejadas del círculo mediático central, con la intención de crear una conciencia más clara de la realidad del audiovisual en la región, tratando de identificar dificultades y limitaciones a las que se somete, ya sea por orden social, cultural y político.

Para profundizar los estudios del cine comunitario en América Latina, en el primer capítulo de este trabajo estaré revisando conceptos a partir de bibliografías que se esfuerzan en construir una pequeña trayectoria de la inclusión del video y su relación con la comunidad. Así entender que esta inclusión del lenguaje audiovisual en las comunidades más periféricas depende de algunos factores, como: democratización de la tecnología, nuevos métodos de producción audiovisual y los aportes que son hechos desde el área de la comunicación y la antropología.

Para este debate, estaré discutiendo a partir de dos bibliografías centrales: “Cine comunitario en América Latina y el Caribe”, estudio realizado por la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL) en 14 países de América Latina y el Caribe sobre el contexto del cine comunitario y publicado en 2014. También, con las discusiones hechas por Ricardo Fabricio Mendonça (2010) en el artículo “Alguns argumentos em prol do cinema comunitario”, aprovechando el estudio histórico que hace sobre el surgimiento del cine comunitario pasando desde el nacimiento del cine documental hasta la llegada del video digital y la democratización de los medios audiovisuales, reforzando la cultura de masas y la importancia de la auto representación del pueblo en la sociedad.

Así, se comienza planteando una base histórica sobre el nacimiento del cine comunitario y sus principales exponentes en el transcurso del siglo XX. De igual forma se analizan algunos conceptos básicos del cine comunitario, complementando y problematizando la discusión se plantea la pregunta del derecho a la comunicación y la información por parte de las comunidades, cuestionando su eficacia, su viabilidad y obviamente sus posibilidades de ejecución, igualmente si estas son escuchadas o tomadas en cuenta en instancias mayores o mismo así por la población local de la comunidad.

Enseguida agregó a la discusión el texto “De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía” de Jesús Martín Barbero (1987) que expone en su primer capítulo una definición muy interesante del pueblo como sujeto y sus diferentes divisiones como clase. Además, como complemento tomó de referencia el libro “Quebrada? Cinema, vídeo e lutas sociais”, organizado por Vicent Wilq y que engloba diversos textos y artículos sobre la producción de videos comunitarios en São Paulo.

Por último hago un análisis del artículo: Políticas culturales de medios de comunicación: Televisión regional, local y educativa (Omar Rincón, 1998) donde se destacan dos puntos importantes y que tienen afinidad con el estudio de este trabajo, exponer lo comunicativo como lugar de encuentro social y los medios de comunicación como cultura, de esta manera abarcando diferentes frentes hacia el análisis general del audiovisual comunitario relacionado con la sociedad.

El desafío de este trabajo, está frente a la provocación de Dagron (2014) “*No es sencillo investigar sobre el cine y audiovisual comunitario en América Latina y el caribe, de por sí invisible, tan invisible como las propias comunidades que representan*”. Por eso creo que este trabajo de conclusión de curso pueda colaborar en el campo audiovisual y agregar mas relatos y experiencias empíricas para futuras investigaciones en la universidad y fuera de ella.

En el segundo capítulo de este trabajo me dedico a reflexionar sobre el concepto de “Extensión universitaria” y su relación con la comunidad, tomando como referencia el artículo: “Contribuições da extensão universitária na sociedade”-2013-¹. Enseguida se define el proyecto de extensión “Cinema na Curva do Rio” del cual hice parte como oficinista durante tres años.

La intención es la de aproximar un poco más la comunidad al mundo del cine, explicando y dejando más claro lo que sería el lenguaje audiovisual y su uso como herramienta de expresión, es una metodología sensible y que está enriqueciendo no solo a la comunidad sino también a los estudiantes y profesores envueltos en el proyecto dando nuevas experiencias y conociendo más sobre la realidad de la región, haciendo una comparación con el estudio de la antropóloga/cineasta Ana Zanotti en su texto “Olhares em progresso, olhares em processo. Uma experiência de vídeo participativo com jovens que habitam um espaço fronteiriço”, en el cual se narra la experiencia empírica de un proyecto de formación de jóvenes.

El trabajo tiene varios puntos para analizar y poner en cuestión con base al proyecto de extensión “Cinema na curva do rio”: como la riqueza de las experiencias en la producción y realización del cine comunitario, la importancia que se le da a la voz y a la opinión de la comunidad en este ámbito de arte y comunicación, además de la memoria y

¹ Artículo realizado por un grupo de estudiantes y profesores universitario de diferentes universidades de Brasil, publicado en marzo de 2013 na revista “Cadernos de graduação: ciências humanas e sociais”

la identidad.

Ya en un segundo momento, teniendo como base los resultados de las películas hechas durante el desarrollo del proyecto de extensión y las entrevistas con los participantes, se busca entender cómo el uso de nuevos métodos de enseñanza, tecnologías, herramientas didácticas y la ejecución de las actividades, contribuyen en el proceso de sensibilización audiovisual en las comunidades de la región de la Bacía do Paraná 3 que tuvieron acceso al proyecto de extensión “Cinema na Curva do Rio”.

Por tanto, este trabajo tiene como metodología el análisis de bibliografías que apunten un camino teórico y de debate sobre experiencias de cinema comunitario en América Latina y a partir de estos debates ver cómo se manifiestan en el proyecto de extensión “Cinema na Curva do Rio”.

Además como integrante activo del proyecto y con los análisis hechos previamente después de los viajes, el contacto con la comunidad de varias ciudades y de ser testigo de los resultados obtenidos inmediatamente dado el curso, conseguí reunir información, entrevistas y opiniones de varias personas que participaron del proyecto, por eso en un segundo paso metodológico hago entrevistas con los participantes del proyecto, sumo a esto mi relato empírico como oficinista y los cortometrajes realizados en el curso, para así entender cómo el concepto de identidad y de memoria son trabajados por la comunidad. Así mismo, hago varias preguntas para el proyecto – aunque no todas serán respondidas en esta primera aproximación:

1) Entender qué es el cine documental, para tener en claro las diferencias entre contar una historia de forma ficcional y de crear un documento audiovisual documental que sirva eventualmente como soporte y respaldo de teorías y conceptos o incluso como denuncia o preservación.

2) Comprender de forma básica el uso de las herramientas, técnicas y recursos usados por los académicos para transmitir sus conocimientos en el área y difundir el interés en el tema a la comunidad de forma ágil, práctica y simple.

3) Identificar los intereses de los participantes y que querían mostrar en sus historias, para intentar encontrar factores comunes e identificar temáticas comunes entre ellas, si esto tiene algún tipo de influencia externa o si se relaciona con algún tipo de interés social, intentar definir intereses o preocupaciones en algunos casos evidentes, saber por qué ese tipo de historias y entender qué motiva las decisiones colectivas de

representar y contar lo que cuentan.

4) Saber si tienen algún tipo de expectativa con el resultado del proyecto, o talvez planes, proyectos para lo que están creando, e identificar las razones más comunes del por qué las personas toman el cine comunitario como una herramienta de apoyo o como un canal de difusión, y a partir de esto identificar cuales son los proyectos y acciones que resultaron y nacieron a partir del contacto con el proyecto de extensión “Cinema na Curva do Rio” en la comunidad

6) Analizar cuál fue el impacto y la primera reacción de la comunidad al ver los resultados en pantalla de sus propios productos audiovisuales, saber cuál es el sentimiento generado en la comunidad después de ver sus esfuerzos e intereses hechos realidad después de un trabajo dedicado, ver que piensan del resultado y obviamente preguntar si era lo que esperaban o si llenó sus expectativas.

Después de reunir datos, registrar experiencias y reacciones, el objetivo es comparar y analizar los resultados, así identificar un punto en común para continuar los estudios de manera más eficaz trabajando en conjunto con un cine comunitario más global y menos sectorizado, juntar estos proyectos y evaluar posibles mejores alternativas técnicas para actuar en la región.

Mi interés por este análisis, nace de la necesidad de expresar y dar a conocer un poco del trabajo que se viene realizando con las comunidades de la región y que ha influenciado mucho mi manera de ver el mundo del cine, desde un punto más humano, social y de crecimiento cultural para las comunidades poco incluidas en el contexto mediático social. La sensación de gratitud que he sentido al ser parte de este proyecto de extensión ha sido muy grande y deseo por medio de esta recopilación y análisis, compartir un poco de todo eso.

CAPÍTULO 1

“Los relatos indican que las iniciativas audiovisuales comunitarias repercuten en el fortalecimiento de la identidad cultural y de la organización de las comunidades, y permiten avanzar y posicionarse en la sociedad”.

(DAGRON, 2014: pág.15)

El audiovisual comunitario y el derecho a la comunicación

Iniciamos este trabajo elaborando una discusión sobre los conceptos norteadores que contemporáneamente llamamos de cine comunitario y sus expresiones en América Latina, para esto, realizamos un recorrido histórico y teórico sobre el tema, para posteriormente analizar las experiencias empíricas del cine comunitario en la región de la frontera trinacional.

El audiovisual comunitario nace de la necesidad de expresarse y principalmente bajo la justificativa del derecho a la comunicación, al ser un área que privilegia a los sectores sociales más vulnerables, para eso estamos teniendo en cuenta lo que dice DAGRON (2014) sobre el cine comunitario que *“sufre de muchos inconvenientes a la hora de querer sobresalir y divulgarse, por causa de filtros como las situaciones claras de discriminación infundada, desde las producciones autorales como de la industria”*.

El autor habla de algunos filtros con lo que se encuentra el cinema comunitario frente a la sociedad: la industria cinematográfica, la catalogación de cine de ficción y cinema documental, además de la discriminación del cortometraje por no tener una duración que se adapte a las salas de cine comercial. Indica de esta manera que estos filtros son la razón del porque el cine comunitario ha sido poco estudiado *“ha sufrido la misma discriminación y marginación que aquellas comunidades que lo ejercen con la voluntad de expresar: “Aquí estamos, esto es lo que somos y esto es lo que tenemos”* (Dagron, 2014:17)..

Para retomar los orígenes sociales del cine comunitario, el autor, propone una retrospectiva que coloca los primeros intentos de estudio y distribución de cultura social a nivel audiovisual a partir de los antropólogos, que comenzaron a registrar sus estudios sobre las comunidades con herramientas audiovisuales. Con la inclusión de la cámara en la relación con las comunidades, algunos grupos comienzan a producir relatos con la intervención/ayuda de cineastas, antropólogos y activistas, dentro de tantas manifestaciones y surgimientos de nuevas tecnologías en la segunda mitad del siglo XX

Aparecen, entonces, las proyecciones comunitarias y en la década de 1920 se crea

la primera proyección móvil ideada por *Aleksandr Medvedkin*, que fue hecha sobre un tren en Rusia y fue una de las primeras manifestaciones del tipo que dieron pie a que 40 años después un grupo de directores de cine, realizadores audiovisuales y representantes de diferentes áreas artísticas se apropiaron del mecanismo de reproducción audiovisual y lo sumaron a su causa. Es el caso del movimiento “nuevo cine latinoamericano”. Este movimiento nace en la década de 1960 y se conforma por un grupo de cineastas que se reunieron para crear nuevas formas de representación de la identidad latinoamericana, intentando incluir de forma equitativa todos los sectores sociales de la comunidad latina, reflejando intereses sociales en sus obras, y además interesados en fortalecer la identidad de la sociedad desde un diálogo intercultural.

El Nuevo Cine Latinoamericano se conforma principalmente de los predecesores del cine etnográfico y antropológico que otorgaron legitimidad cultural a comunidades cuyas imágenes habían sido hasta entonces reflejos exóticos. (DAGRÓN, 2014:20)

Para algunos de los representantes iconos del nuevo cine latinoamericano, como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Fernando Birri, Tomás Gutiérrez Alea, entre otros, fueron muchos los detonantes que motivaron esta revolución audiovisual, como por ejemplo, las barbaries causadas por las diferentes dictaduras militares que afectaron a casi todos los países de América Latina. También la crisis del capitalismo, la situación de los campesinos y la lucha por la tierra, etc.

No entanto, entendemos, que para hablar de cine comunitario hay que considerar el desprendimiento de la autoría del individuo como cineasta- como fue ocurriendo en el cinema novo latinoamericano-, para una autoría compartida por individuos organizados en comunidades así como la democratización de la tecnología y la aparición del video digital en la década de los 80's que hizo del cine algo más accesible, y de esta manera otros grupos pudieron apropiarse del aparato técnico y de las herramientas de lenguaje. Y a partir de este momento surgen diferentes denominaciones para el cine comunitario:

“video comunitario”, “video popular”, “video periférico” e “video militante” são algumas das maneiras pelas quais produtores e pesquisadores nomeiam a atividade, articulando um discurso audiovisual próprio e externando disputas, tensões e reflexões permanentes sobre as implicações políticas de diferentes modos de atuação. (WILQ, 2014).

Es entonces que surge el concepto de video popular, y que retrata especialmente en

Brasil, en las regiones periféricas como favelas, ya no se trata de pensar el autor de la obra, sino la construcción colectiva de representación de estos grupos. Por eso,

Como punto de partida, consideramos que el cine y audiovisual comunitarios abarcan aquellos procesos que nacen y se desarrollan impulsados desde una comunidad organizada, cuya capacidad es suficiente para tomar decisiones sobre los modos de producción y difusión, y que interviene en todas las etapas. (DAGRON, 2014).

Así, el cine comunitario en América Latina es importante porque creó un espacio de discusión y de auto-representación que puede fortalecer la identidad social regional y motiva constantemente a grupos de resistencia a luchar por sus derechos. Pero más que pensar en productos audiovisuales en sí, tenemos que pensar en procesos de organización. Se percibe que en la mayoría de los casos, las películas producidas por el cine comunitario tienen un lenguaje directa, fácil de entender eventualmente, convirtiéndose en una herramienta importante para ayudar en la lucha contra la represión y la injusticia impuesta por los grandes focos de poder hacia las comunidades. Según el autor chileno Carlos Ossa, podemos pensar en:

(...) dislocar un cine - industrial, formal, burgués - atrapado en la ficción de una polis unitaria donde los símbolos tienen un significado único y proponer una comunidad- en cuanto narrativa visual e historia política - que relaciona a los seres humanos bajo su "irreductible" diferencia (OSSA 2013, 48)

El cine comunitario nace, así, con la idea de ofrecer una oportunidad de libre acceso para la expresión por medio de la comunicación audiovisual, artística y política como una de sus principales motivaciones, lo cual puede generar un interés dentro de la sociedad, o sea, con la intención de expresarse sin intermediarios y con todas las diferencias posibles entre los grupos sociales, bien como podemos observar en la citación de Carlos Ossa. Importante entender que en este nuevo momento *“los cineastas y comunicadores tienen solamente la tarea de facilitar ese proceso, sin imponer los contenidos ni los métodos, sino simplemente impulsar”* (DAGRON, 2014).

De esta manera se entiende que el derecho a la comunicación -En este caso, pensando a partir del cine y audiovisual comunitario-, es un logro alcanzado bastante importante y que sobrepasa por mucho la “libertad de expresión”, que se puede usar contra mecanismos del estado fuertemente para proteger intereses propios y no sufrir de censura, dejando en claro que el derecho a la comunicación es algo que todo ser humano debe recibir por el simple hecho de hacer parte de una “sociedad democrática”. Igualmente

Dragon deja claro que los medios de comunicación pelean por el derecho a la libre expresión, pero al mismo tiempo no cumple con las funciones sociales básicas, ya que “*la libertad de información es una contradicción de términos, ya que denota únicamente la libertad de quien informa*” (Dagron 2014:18).

Se habla igualmente de “Un solo mundo, voces múltiples” - una investigación resultado de una batalla que lideró la Unesco a favor del equilibrio en los flujos de información-, que determinó que existía un desequilibrio dramático que favorecía a los Estados Unidos y a gran parte de los países hegemónicos, controlando a través de dos agencias el 90% del caudal de información del mundo.

Frente a tal desigualdad del acceso y la producción de la comunicación, las comunidades comienzan a sentir la necesidad de ver plasmadas sus historias en imágenes, sin interlocutores o mediadores, pues la falta de información y la invisibilidad de problemas que afectan a la sociedad, hace que estés grupos busquen medios de expresión alternativos y de comunicación propios. Durante muchos años se realizaron foros para determinar lo que sería el derecho a la comunicación, foros como la cumbre mundial de la sociedad de la información (Ginebra 2003 y Túnez 2005) el congreso mundial de comunicación para el desarrollo (Roma 2006), y se declaró que el derecho a la comunicación es un derecho de la comunidad que no puede ser violado.

De esta manera artículos como por ejemplo “Alguns argumentos em prol do audiovisual comunitario” de *Ricardo Fabrino Mendonça (2010)*² habla de Audiovisual comunitario como un derecho de todas las comunidades para expresarse y refuerza la idea del fortalecimiento de la democracia y el fomento a la autorrealización.

O audiovisual comunitário se tornou para mim numa prática cultural potente, que permite a mudar os sentidos enraizados nas tramas simbólicas que rigen nossa tradição nas temáticas simbólicas que definem nossas ações cotidianas (MENDONÇA, 2010: 24)

Artistas, militantes políticos y ciudadanos comunes, que desde su formación - ya

² Artículo que hace parte del libro: Audiovisual comunitario e educação: Histórias , processos e produtos (2010)

sea académica o empírica-, sienten la necesidad de expresar por medio del cine los intereses comunes y abren un espacio a la democracia de información dentro de un sistema industrial fuertemente apropiado por sectores elitistas. Estas nuevas narrativas proponen la identidad como un factor de juicio personal cuestionado recientemente por los cambios sociales y las características de la posmodernidad donde entran preguntas como: ¿quién soy yo? y ¿quién es él?, y así consecuentemente nace una pregunta primordial y clave para el desarrollo del ser y la auto representación que es ¿Cuál es mi identidad?.

En el momento que una persona se cuestiona acerca de sus orígenes y comienza la búsqueda de identidad, aparecen deseos de preservar la identidad social y la memoria comunitaria, según (MENDOÇA, 2010: 39) *“al entender las raíces se pueden identificar más claramente los intereses a defender, nacen propuestas y se genera una opinión más crítica”*. O sea, surgen cuestiones ¿los medios representan a personas del común? ¿Si es así, cuando? ¿Cómo?, ¿alguna vez los medios cuestionaron la identidad, ya sea personal, regional o nacional? Lo que se percibe es que al intentar representar una sociedad - de informar o de servir como canal de expresión-, generalmente se hacen juicios y se toman decisiones que afectan grandes grupos de personas, incluso en muchos casos se puede llegar a pensar que la industria mediática intenta crear una identidad forzada en estas comunidades. Por eso la identidad es un arma que ellos usan en contra de la propia sociedad, creando prejuicios y estereotipos, nublando el juicio, el censo común y la opinión de muchas personas, y así tener el control de los intereses y gustos de grandes masas.

Así, se puede entender el motivo por el que surgen movimientos revolucionarios de expresión popular en contra del estado y los medios de comunicación, una militancia mediática y artística principalmente infundada por el sentimiento de insatisfacción y de falta de justicia, la reivindicación de los derechos y la lucha por la libertad son los grandes motores que mueven los ideales de los artistas que hacen parte de movimientos culturales de reivindicación social como lo fue el nuevo cine latinoamericano, enfocados en crear un cine que representa distintas perspectivas de la identidad latinoamericana.

Hoy en la contemporaneidad vemos cambios grandes con respecto a la represión y la censura incluso abriendo nuevas formas de comunicación cada vez más accesibles gracias a la globalización, pero donde inevitablemente siguen habiendo sectores poco representados, sectores en vulnerabilidad y marginados dentro de la sociedad. Así,

comunidades que piden que se les escuche y que buscan medios de expresión efectivos y directos para difundir sus ideas y necesidades o incluso en busca de un medio para preservar su memoria cultural.

Para finalizar y contextualizar la situación del cine comunitario en el ámbito contemporáneo, traigo “Políticas culturales de medios de comunicación: Televisión regional, local y educativa”, una crítica del periodista y profesor universitario colombiano Omar Rincón (1998). Él Habla de la desigualdad frente a las políticas públicas en el área de la comunicación por parte del estado, pues, según el autor “*no existe ‘una’ política cultural sobre o acerca de los medios de comunicación, sino diversas maneras de comprensión, reglamentación y actuación por parte del estado*” (RINCON,1998-42) lo que da a entender la dificultad en el desenvolvimiento y la actuación de las diferentes áreas de la comunicación, siendo unas más favorecidas que otras, sufriendo los contratiempos causados por obstáculos de la burocracia y el desorden del estado por la falta de interés y organización a favor del desenvolvimiento eficiente de actividades de expresión comunitarias, ya sean de radio, televisión y cine.

Además de discutir los problemas que sufren los medios de comunicación actualmente, la crítica de Omar Rincón define los medios de comunicación como cultura, y su importancia del papel que cumplen en la sociedad legitimando ciertas acciones/visiones de la realidad, ofreciendo estilos de vida y formas de percibir y representar, que permiten identificación social como de construir imágenes comunes sobre la existencia y los sueños colectivos al construir los puntos de referencia más comunes para toda una sociedad.

Con todo lo anterior, concluyo mi análisis del cine comunitario definiéndolo como un estudio en crecimiento, que avanza cada vez más por el camino de una legitimación propia y fortaleciéndose de las luchas populares y las experiencias previas otorgadas por los movimientos sociales que lo preceden. Para continuar con el crecimiento de los estudios hacia el cine comunitario contemporáneo se incluye el proyecto “Cinema na Curva do Rio” como un aporte de experiencias en el desarrollo de labores a favor de la democratización de los medios de comunicación, siendo este un acercamiento a la comunidad ofreciendo el cine como herramienta de comunicación y de preservación de la memoria.

Por eso, en el próximo capítulo estaré relacionando el papel del proyecto “Cinema na Curva do Rio” y su relación con la comunidad, trayendo aportes de mi experiencia empírica y de la relación con los participantes del proyecto en diferentes ciudades de la Bacia do Paraná 3. intentando así, entender los principios del cine comunitario aplicado a este proyecto de extensión. desarrollado durante tres años por la Universidad Federal da Integração Latino Americana.

CAPÍTULO 2

La extensión universitaria y su relación con la comunidad: como nos acercamos al cine comunitario?

El Proyecto “Cinema na Curva do Rio” nace dentro del ámbito de la extensión universitaria y con la intención de fortalecer el aprendizaje tanto de los académicos envueltos, como de la comunidad que se beneficia. Además de poder practicar todo lo aprendido en la sala de aula, los estudiantes y profesores que conforman el proyecto adquieren un conocimiento empírico y diferenciado con lo que sería la relación y contacto directo con las comunidades.

“Aquele que está na condição de aprender acaba aprendendo muito mais quando há esse contato, pois torna-se muito mais gratificante praticar a teoria recebida dentro da sala de aula. Esse é o conceito básico de extensão.” (Art. Contribuições da extensão universitária na sociedade, 2013)³

La extensión universitaria tiene la intención de viabilizar una educación continua, que va más allá de las salas de aula, enriqueciendo a los estudiantes de forma íntegra, tanto profesional, académica y personalmente. Otro fuerte interés es contribuir con la inclusión efectiva del compromiso social de la universidad.

“La relación de la universidad con la comunidad se fortalece en la extensión universitaria, al proporcionar diálogos entre las partes y la posibilidad de desenvolver acciones socio-educativas que priorizan la superación de las condiciones de desigualdad y exclusión aún existentes”. (ROCHA, 2007 apud SILVA, 2011)

3 Artículo realizado por un grupo de estudiantes y profesores universitario de diferentes universidades de Brasil, publicado en marzo de 2013 na revista “Cadernos de graduação: ciências humanas e sociais”

Y justamente, por ser este el papel central de la extensión universitaria con relación a la comunidad, además del aporte al proceso de formación de los estudiantes y como todo esto está vinculado al cine comunitario, que se hace el abordaje y relato del proyecto realizado por el curso de Cinema e Audiovisual de la Unila.

Un proyecto de sensibilización audiovisual: “Cinema na Curva do Rio”

El proyecto de extensión “Cinema na Curva do Rio” nace con la intención de formar una red de jóvenes realizadores audiovisuales dentro de la comunidad de la bacía Paraná 3, la cual está ubicada en la región de frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. También se centra en encontrar un método pedagógico apropiado y didáctico enfocado en el mundo audiovisual, intentando crear una conciencia de comunicación y preservación más íntegra y diversa de la identidad regional y la memoria.

El proyecto se desenvuelven por medio de talleres donde se incluye la experiencia de la creación cinematográfica a la realidad personal de cada participantes, demostrando de una forma sencilla que lo más importante para crear, es hacer uso de dos herramientas fundamentales para contar sus historias: la creatividad, la imaginación, sumado a eso el audiovisual. Además de eso también se llevan a cabo muestras itinerantes de cine, realizadas en espacios públicos y con el apoyo de las secretarías de cultura de cada una de las ciudades. La idea es generar un espacio de debate y formación de público.

En el curso se tratan características básicas de la creación cinematográfica, que van desde la creación del guion colectivo, la producción y la postproducción, para eso, se refuerzan la preservación de la memoria y el desarrollo de la creatividad, haciendo así, que ellos cuenten sus historias de la forma natural y espontánea. Es un trabajo que se hace en equipo, junto con estudiantes de la Unila y la comunidad, esto de igual forma ayuda reforzando el aprendizaje de los estudiantes dedicados en dar los talleres, experimentando diferentes métodos de enseñanza, reviendo y poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera haciendo una aproximación a la comunidad de forma más directa, como lo demanda un proyecto de extensión.

La metodología del proyecto se desarrolla de la siguiente manera: el primer día hacemos el acercamiento con los estudiantes, creamos dinámicas de grupo que refuercen la confianza y nos ayude a conocernos y acercarnos más a ellos, empleamos elementos del

teatro y actividades lúdicas, creando desde el primer contacto un vínculo más cercano. Enseguida explicamos brevemente el objetivo del proyecto y la metodología a seguir, definiendo horarios y etapas del proceso durante los tres días siguientes. Nos dividimos en parejas para dar el taller: dos estudiantes se encargan de la preproducción, dos de la producción y otros dos de la pos producción, de esta forma creamos un dinamismo y aumentamos el interés al tener una rotación.

Durante el transcurso de los tres días, se abordan diferentes temas acerca del proceso de producción cinematográfica, creando siempre un equilibrio entre la teoría y la práctica. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar desde el primer momento en un proyecto propio, se comienza con la creación de un guion de cortometraje, para eso se usa como dinámica la construcción de una narrativa en conjunto para la creación de las historias. Los grupos tienen que hacer representaciones teatrales de los guiones que ellos mismos escribieron para entender el concepto antes de pasar a la parte de creación cinematográfica. Después pasamos por el proceso de grabación y producción, siempre acompañando de cerca todas las etapas junto a los participantes.

En el intermedio del segundo día se abre un espacio para la apreciación sonora y explicamos la importancia del sonido en la narrativa audiovisual. Ya el tercer día se centra más en el montaje y la finalización. Al terminar el curso en la tarde del tercer día, los estudiantes están subdivididos en pequeños grupos y cada grupo con un video listo para ser exhibido. Al final del curso tenemos una muestra colectiva donde proyectamos los videos que cada grupo realizó durante el curso, es un momento en el que percibimos mucha emoción, pues muchos nunca vieron sus rostros en una pantalla gigante, otros nunca actuaron o ni se imaginaron que lo harían algún día. Muchos de ellos entran en euforia al darse cuenta de que hacer audiovisual es posible.

Al terminar la exhibición hacemos un debate, donde cada participante tiene la oportunidad de expresarse y de opinar con respecto a la metodología usada en el curso, consejos y posibles críticas para mejorar, -es el momento que nosotros más disfrutamos⁴- Ese es cuando se aprovecha para hacer las preguntas más importantes: ¿que los motivó a hacer esta película? ¿ como fue el proceso?, ¿ les gusto se aproximar del cine?, ¿qué uso le darían al audiovisual?. Para intentar responder estas preguntas, que nortean los temas

⁴ Es un momento de retrospectiva, de autoanálisis y de auto evaluación, donde recapitulamos cómo se desarrolló el proyecto y destacamos puntos positivos y a mejorar del proceso, lo cual no ayuda a construir paso por paso una metodología de trabajo más adecuada.

tratados en esta tesis y la aproximación del cine comunitario en la región, elaboré un pequeño cuestionario (anexo 2) para saber directamente de los participantes del proyecto cuáles son sus impresiones y saber el aprovechamiento del curso en su vida cotidiana.

Alisson Da Silva, de 24 años, es asesor de prensa de la alcaldía municipal de la ciudad de Itaipulandia, y nos cuenta que su experiencia en el proyecto ayudó en su formación *“aulas foram muito produtivas, aprender na prática como é trabalhar no audiovisual, filmagens externas e tudo mais”*. La relación entre los estudiantes que dictaban el curso y los participantes fue de confianza y respeto mutuo, siempre abiertos a aprender uno del otro y dispuestos a trabajar en equipo con el objetivo de llevar el proyecto al frente y disfrutar de los resultados finales con orgullo.

Por otro lado Daniele Reiter, de 33 años y que es directora de proyectos de la ONG Acult de Santa Helena Paraná, cuenta porque le curso es importante en la región y destaca problemas locales en lo que el proceso de comunicación audiovisual puede y debe ser implantado:

Foi um recurso interessante para tocarmos em assuntos delicados que costumam ser silenciados na nossa comunidade, como por exemplo o processo de alagamento de Itaipu aqui e a violência contra a mulher. Por mais que tenha sido rápido, mostrou que realmente é possível e acessível. Neste sentido, foi realmente impactante o projeto (Daniele Reiter, Santa Helena)

A partir del relato de la participante Daniele es posible ejemplificar la dimensión del cine comunitario del que hablamos en el primer capítulo, uno en el que valorizamos la representación de las comunidades y la necesidad de tratar temas que muchas veces son tabúes para la sociedad y ausentes en los medios tradicionales del cine.

Ana Paula Ragugnetti, de 23 años, que trabaja con musicalización infantil en la ciudad de Itaipulandia dice que el proyecto enriqueció su labor como profesional, complementando sus conocimientos y su percepción *“Participar do projeto me fez enxergar além do que é uma produção cinematográfica e poder usar o que foi aprendido pra vida e para a relação com a criação artística como um todo”* y que ha venido sacando provecho de todo lo que aprendió durante los tres días de curso: *“Eu usei em alguns projetos para a faculdade, montagens de vídeos e até para o própria filmagem”*.

Al momento de escuchar a los participantes del proyecto, podemos ver que se

repiten algunas circunstancias comunes entre las diferentes ciudades y grupos donde hemos dado el taller: violencia intrafamiliar, preservación del medio ambiente, cuestiones políticas y historias locales de la comunidad. Los temas que surgieron de los cortometrajes, apuntan la necesidad de la comunidad de contar historias locales y regionales, como a su vez problemas sociales, conectando la realidad local a un proceso creativo.

-Yo fui educado por El chavo y por xuxa. -yo fui por la Angélica... y por el Jaspion -Cae la ficha cuando ustedes percibe que el mundo de xuxa es el mundo de xuxa, cuando usted percibe que el desayuno de xuxa no es su desayuno, y entonces no hay nada mejor que agarrar la cámara y hacer audiovisual porque así tenemos la posibilidad de hacer nuestro propio chavo y xuxa” (Rose Satiko Gitirana Hikiji-2010)⁵

A partir de las entrevistas que realizamos, y también de la participación empírica del proyecto se volvió importante entender el interés de la comunidad de convertir el cine en una herramienta de transformación, que puede ser usada para transmitir lo que sienten y exponer de una manera más efectiva las ideas de cambio y, así, quien sabe protestar en contra de las injusticias que los golpean. Algunos representan sus problemas en forma de sátira, quizás inconscientemente por el miedo de expresarse de manera errónea, otros por lo contrario le apuestan a lo directo y exponen problemas y convierten su participación dentro del trabajo audiovisual en una oportunidad de militancia social. Todo esto se evidencia en los cortos que los participantes realizan en el taller, análisis que se hará en el tercer capítulo de este trabajo.

A partir de la experiencia del proyecto “Cinema na Curva do Rio” podemos pensar en cuáles son las otras iniciativas de la región que se conectan a este concepto de cine comunitario y por eso traigo un breve análisis que relaciona el proyecto “Cinema na Curva do Rio” y el proyecto “Un minuto por mis derechos” de Ana Zanotti (2006), pues tienen algunas características similares que los vinculan, además, es interesante ver el avance en el desarrollo del concepto de cine comunitario dentro de la región.

“Un minuto por mis derechos” es un proyecto que tiene lugar en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones en el año 2006 y donde se reunieron un grupo de

⁵ Profesora del departamento de Antropología de la facultad de filosofía, letras y ciencias humanas de la universidad de são paulo- Brasil.

académicos, antropólogos, artistas y educadores para ofrecer cursos de capacitación audiovisual, con una duración de 5 meses, dirigido a las comunidades socialmente vulnerables de la región fronteriza con Brasil y Paraguay. Ambos proyectos tienen como objetivo reforzar la idea de cine comunitario, de dar voz a personas que sufren de indiferencia ante la sociedad y que son víctimas de la exclusión. Por eso trabajan con comunidades donde hay una fuerte presencia de la desigualdad de clases, personas víctimas del prejuicio y de violencia, discriminación racial e incluso orientación sexual. Así mismo retomo el concepto de fortalecimiento de la democracia expuesto por Mendonça (2010) en el primer capítulo de este trabajo, que indica la importancia del fomento a la autorrealización para la preservación de la identidad y la memoria comunal, reforzando las bases sociales de relación intercultural dando lugar al respeto y la tolerancia.

De igual manera, los dos proyectos, actúan en la región triple fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay. Muchas veces, la particularidad del territorio dificulta un poco la logística del proyecto pero a la vez es una de las características más únicas e importantes para el proceso, sumándole un interesante intercambio cultural, comenzando con el idioma. Al ser una región de frontera y que é un destino atrayente para la migración de personas de todo el mundo, se crean pequeñas comunidades con culturas y costumbres distintas, esto fortalece la idea de una integración y rompe sutilmente con el concepto de frontera, dejándola, por veces, meramente geográfica.

El intercambio cultural, y el uso de diferentes idiomas por parte de todas estas comunidades, hace especial la experiencia y abre paso a un pensamiento de integración humana y es hay donde estos dos proyectos deciden actuar, ofreciendo el uso de una herramienta más que ayude a expresión, a partir del audiovisual comunitario.

Temas como la violencia intrafamiliar, el cuidado del medio ambiente y la desigualdad aparecen cuando a los participantes tienen la oportunidad de expresarse, lo que hace pensar que las comunidades más vulnerables de la sociedad, dentro de sus circunstancias especiales, desarrollan un censo crítico más sincero, con respecto a su situación social. Podríamos pensar que entienden en gran parte que su posición social es afectada por factores como la discriminación y la indiferencia, y piden un cambio a la injusticia.

El proyecto “Un minuto por mis derechos” tiene como objetivo valorizar y sensibilizar a las comunidades por medio del mundo audiovisual, a diferencia del proyecto

“Cinema na Curva do Rio” este se centra en oficinas con duración de cinco meses con la intención de capacitar de forma técnica en el área cinematográfica a jóvenes de la provincia de misiones, Argentina, que al final del curso realizaron diez videos con duración de un minuto cada uno, hablando de la identidad cultural de la región. Se desarrolla bajo la idea de crear un pensamiento de trabajo horizontal, manteniendo las “jerarquías” y conceptos “verticales” fuera, asimismo como cita la autora:

A questão do horizontal e o vertical é também levantada. Autoritarismo é “aprendido” durante experiências reais em nossa vida cotidiana, circunstâncias que precisamos para reconhecer, revelar e reaprender através da participação horizontal num diálogo genuíno, estabelecido respeitosamente com o outro” (ZANOTTI, 2013:130).

Se puede observar en la intención de los desarrolladores de los proyectos de más que ser comunicadores es la de ser facilitadores en la transmisión del conocimiento, ofreciendo herramientas para la divulgación de ideas y preservación cultural, como nos indica Dagron (2014) anteriormente, visto que, según el autor el cine comunitario fortalece el derecho a la comunicación y la libre expresión, intentando dar voz propias a las comunidades, para si, ellos mismos exponer sus problemas a partir de su propia realidad.

Traer el proyecto de Ana Zanotti es importante para el estudio de esta tesis, porque es un proyecto que representa la intención de sensibilizar a la comunidad con respecto al uso del cine como herramienta de comunicación y preservación, así mismo es un proyecto muy similar a “Cinema na Curva do Rio” que curiosamente también trabaja en un área de frontera y tiene como objetivo principal llegar a los jóvenes de las comunidades más vulnerables y con menos recursos económicos. La intención de desenvolver prácticas de desarrollo y evolución de técnicas de comunicación usando como herramienta el cine es muy similar a la que realiza nuestro proyecto, y así resaltar una cita que Zanotti usa en su artículo para referirse a la importancia de este tipo de proyectos y la cooperación entre entidades para juntar fuerza hacia un objetivo común:

(...) oficinas de produção audiovisual nos centros comunitários, escolas, clubes e igrejas, nos quais crianças e jovens compartilham espaços para dialogo sobre suas aspirações, realidades e problemas, refletindo sobre eles como pessoas com direitos. (...) Fazem com que suas vozes sejam ouvidas; dão uma boa olhada no mundo que os circundam, e procuram maneiras para transformá-lo (KINE, 2006, apud ZANOTTI, 2014:124).

Para entender un poco mejor las formas de apropiación de la lenguaje audiovisual y

temáticas abordadas por la comunidad, en el siguiente capítulo de este trabajo se habla más detalladamente del proyecto “Cinema na Curva do Rio” analizando algunos de los cortometrajes realizados durante el curso y algunos testimonios propios de los participantes, con la intención de fortalecer el concepto de cine comunitario que defiende esta tesis de una manera más clara.

CAPÍTULO 3

“Cinema na Curva do Rio” : como se expresa la comunidad.

En este capítulo estaremos analizando los temas e las narrativas que aparecen en los cortometrajes producidos por los participantes del proyecto “Cinema na Curva do Rio”, con la intención de percibir cómo se manifiestan los temas relacionados a la memoria regional, los problemas sociales y las motivaciones de los participantes frente al proceso, al mismo tiempo que analizamos cómo los participantes se apropian de las especificidades del lenguaje audiovisual para tratar los temas.

En el momento que empezamos a hablar de construcción narrativa durante los cursos del proyecto “Cinema na Curva do Rio”, se les sugiere a los participantes del curso que piensen en un tema relacionado con su realidad social. Analizando de manera más detallada los temas escogidos por la comunidad, se identifican características comunes entre los diferentes grupos - incluso de ciudades distintas -, pues el discurso utilizado para motivar las ideas es el de la preservación de la memoria, con el objetivo de proponer cambios y reflexionar sobre temas que nos afectan a todos como sociedad.

Al escuchar las opiniones de los participantes se puede observar que la preservación de la memoria común, social y cultural está directamente relacionada a la identidad y la auto representación, - la cual es motivada desde el inicio del taller - como también la apropiación del cine como herramienta de comunicación y de expresión.

Todas las decisiones que se toman dentro del taller, desde la temática a ser discutida hasta la forma de representación, son discutidas en conjunto dentro de los

subgrupos que se crean. Así comienza un proceso de reconocimiento y se empiezan a evaluar las posibilidades de representación siempre reforzando el respeto y la tolerancia.

Los distintos grupos empiezan a tener afinidades con los procesos de creación, cada uno tiene una tarea y un objetivo, para fortalecer y ayudar al resultado del grupo, de esta manera se hace que la experiencia cinematográfica sea una creación colectiva donde todos puedan aportar algo y sientan que su parte es fundamental en el proceso, dando valor al proceso y acogiendo el resultado con más propiedad, esto deja en evidencia la propuesta de pensar en un desprendimiento de la autoría individual dejando en su lugar una autoría colectiva en la práctica del cine comunitario, en la cual, la comunidad participa activamente en las decisiones para escoger los temas y los relatos, no solo siendo “personajes”, sino también dando aporte técnico.

Cada una de las etapas que conforman el curso son indispensables para el proceso de formación y participación de la comunidad. La libertad que se ofrece en la toma de decisiones, ayuda a que los resultados sean satisfactorios y así el objetivo principal del proyecto sea cumplido, o sea, fortalecer la autoconfianza, apoyar la auto representación e incentivar a la preservación de la memoria colectiva.

La cantidad de personas que hacen el curso varía en cada ciudad, pueden ser varios los factores que influyen en esto, como la divulgación y el local donde se realiza el curso (Anexo 1). Pero los resultados muestran que aunque el grupo sea pequeño se pueden hacer cambios significativos e influir de manera eficaz en la comunidad, esto se puede observar al hacer un seguimiento posterior de los participantes del proyecto a través de las redes sociales y visitas a las ciudades, donde se puede ver que han empezado iniciativas de inclusión social usando el audiovisual como herramienta, naciendo manifestaciones artísticas de auto representación.

En este proceso de reconocimiento del proyecto de extensión podemos mencionar aquí la creación y el fortalecimiento del “Festival Curta Toledo” en la ciudad de Toledo; cursos permanentes de audiovisual en Santa Helena, la implementación de un cineclub en el “CEU das Artes” en Toledo, el retorno de las actividades del festival de cine de Cascavel y la creación del proyecto Cine cable, de encarnación, en Paraguay. Estos proyectos fueron impulsados por acciones realizadas por “Cinema na Curva do Rio”

A partir de las dinámicas propuestas en los cursos, la mayoría de las veces, se

puede ver cómo los participantes se apropian de los temas y los transforman aplicándolos a su realidad cotidiana, por eso, a continuación se hace un análisis de los cortometrajes realizados durante el desarrollo del proceso identificando como usan el lenguaje y como desenvuelven el discurso propio en base a sus experiencias empíricas.

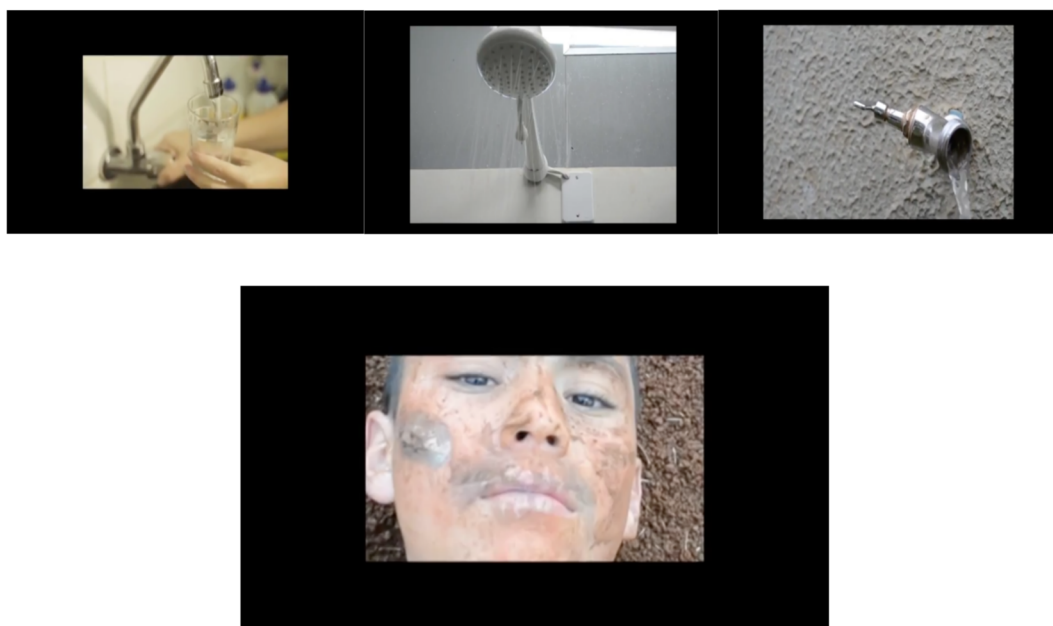
Durante los tres años del proyecto “Cinema na Curva do Rio” fueron producidos más de treinta videos en toda la región. En estas narrativas se manifiestan diferentes formas de ver y leer la memoria regional/local, los problemas sociales e incluso anécdotas del imaginario común, para esto fueron seleccionados seis videos producidos en los talleres para entender cómo se manifiestan la elección de los grupos, como se reconoce el proceso de realización audiovisual por medio del cine comunitario.

Análisis de videos realizados dentro del proyecto

Empezamos en análisis con el corto “**Agua Vida**”, que fue realizado en la ciudad de Cascavel y que tiene una duración de dos minutos cuarenta y tres segundos. En esta historia se narra una situación de crisis de agua en la ciudad. La narrativa audiovisual cuenta con una secuencia de imágenes sin diálogo, en la cual el espectador puede ver imágenes de situaciones cotidianas de falta de agua: la cocina con la loza sucia, ropa para ser lavadas, las mangueras sin agua, etc. Por medio del montaje mixto entre paralelo y lineal que acelera la percepción hacia una conciencia de transformación social. Podemos percibir, en este caso, que los recursos audiovisuales aprendidos durante el curso posibilita que los estudiantes pudieran contar un problema social de una forma menos institucional y más creativa, ó sea, por medio de recursos de montaje, planos fijos y construcción sonora consiguen transmitir sus ideas, haciendo del cine un mediador entre la comunidad y las demandas que puedan hacer y recibir de manera más eficiente, clara y divertida.

Percibimos - durante el curso en la región- que el tema de la preservación ambiental y el cuidado del agua se está incluyendo como pauta central en muchas comunidades, por eso aparece en diversas ciudades, así mismo, al ver la posibilidad de contar una historia, parece ser que los jóvenes quieren dejar una enseñanza - un legado-, con su trabajo, planteando una discusión que afecta a toda la humanidad por medio de sus videos. Es interesante, en este sentido, ver cómo las comunidades con escasos recursos económicos y oportunidades sociales, son en muchos casos activistas pasivos que en la primera oportunidad que tienen de expresar sus ideas lo hacen con este tipo de temas.

(Fig.1,2) Fotogramas del cortometraje “agua vida”

Jóvenes de la ciudad de Toledo grabaron el cortometraje “**Memorias**” que sigue la línea de la preservación de los recursos naturales. Como dicho anteriormente es común ver la elección de determinados temas que hacen parte de las preocupaciones de la región. El corto nos ubica en la vida de una mujer madura reviviendo recuerdos de su juventud, haciendo una comparación de cómo su vida era cuando niña, joven y adulta. En este caso, cabe destacar el uso de técnicas cinematográficas como el flashback, el cual nos permite retroceder en la línea de tiempo, creando un montaje paralelo entre las edades de la mujer.

Otro punto importante para analizar es el intento de recrear ambientes de época diferenciados entre ellas como manejos del color y la iluminación que hacen un juego entre los sentimientos transmitidos, como por ejemplo, dejando colores más vivo e intensos en la escena donde es niña y la inocencia prevalece, como de un ambiente más gris y frío en su adultez, mostrando el deterioro del alma y el cambio drástico del ambiente al que es sometido el personaje.

(Fig.3,4) Fotogramas del cortometraje “Memorias”

El principal elemento a destacar es el cambio ambiental que sufre el lugar donde creció, se ve en esta comparación, un lugar lleno de naturaleza y armonía cuando joven, y un lugar caótico, industrial y con polución cuando adulta, lo que señala el interés de resaltar la deterioración del medio ambiente, donde una región rural es urbanizada y con el cambio se pierde el verde la naturaleza.

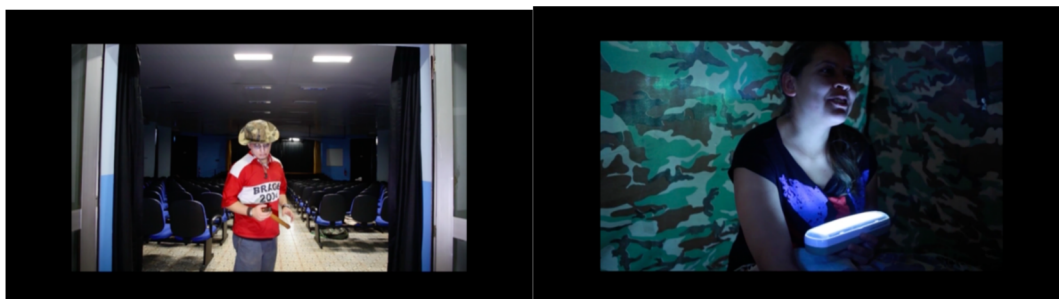
Explorando otros camino el cortometraje “**O fantasma do pasado**” realizado por los jóvenes de la ciudad de Itaipulandia - con una duración de tres minutos y veinte segundos-, habla de una leyenda urbana local, sobre un fantasma que habita en el teatro de la ciudad y que frecuentemente - según habitantes de la región-, aparece y asusta a las personas, con apariencia de obrero y armado con un martillo ahuyenta a las personas que frecuentan el lugar.

A diferencia de los dos cortometrajes expuestos anteriormente, este refuerza la idea de la preservación de la memoria local, con el interés de mantener vivas leyendas y relatos que han pasado por familias a través de varias generaciones y que crean un mito popular, dando significado a historias y experiencias contadas ocasionalmente por los habitantes de la región, manteniendo una identidad local, única y especial. Es interesante ver como el montaje cambia en este caso, se vuelve menos natural y se comienza a jugar con herramientas audiovisuales para potencializar el sentimiento de miedo e intriga.

También en este cortometraje se ve el interés de crear un toque más artístico aprovechando elementos como el maquillaje y el uso de vestuarios dedicados al personaje del fantasma, en este sentido la dirección de arte como el elemento para la construcción de la dramaticidad central. Los lugares donde se graba son en el teatro de Itaipulandia y una casa abandonada, dos lugares que representan la identidad local. Estos jóvenes usan la

herramienta del cine como medio de divulgación de sus ideas, tratando de forma cómica un tema que para muchos es de temor y respeto, pero que hace parte de todos en su ciudad.

(fig.5,6) Fotogramas del cortometraje “O fantasma do pasado”

Los participantes de la ciudad de Marechal Candido Rondon, Paraná produjeron el cortometraje “**Pais e filhos**” con una duración de un minuto y treinta y cuatro segundos. Este es quizás uno de los cortometrajes más impactantes realizados dentro del transcurso del proyecto, no por la complejidad de la obra en sí, sino el trasfondo y el significado que muestra de manera sutil atrás de su narrativa, pues relata la historia de dos amigas que están hablando sobre los maltratos y violencia que sufre una de ellas en casa por parte de sus familiares, haciendo que su compañera se sienta identificada y tome una decisión que pueden cambiar su vida.

En el principio vemos como una de las amigas le muestra a la otra una marca de maltrato causada por su padre, el cual había llegado la noche anterior ebrio y sin control,

para mostrar esto ellos crearon un flashback, donde se ve al hombre - interpretado por uno de los jóvenes- maltratando física y psicológicamente a su esposa. En la segunda mitad del corto, vemos a la otro joven llorando sobre su cama y apunto de suicidarse, pero es interrumpida por su madre, la cual le dice que la ama y no quiere perderla. Al final una de las participantes hace una declaración hacia la cámara en manera de reportaje, dejando una advertencia a todos los padres para que cuiden y respeten a sus hijos, de igual forma que estén atentos sobre lo que pasa en su casa, pues en ocasiones los hijos pueden estar pasando por un proceso de depresión y llegaría ser fatal, señala al finalizar que esto podría pasarle a cualquier familia.

La indiscutible falta de mas medios de expresión eficientes, hace que el cine se convierta en una herramienta de denuncia, casos como este nos dan a entender que estos jóvenes en algún momento pudieron tener contacto con la fría cara de la violencia, el irrespeto intrafamiliar o la falta de tolerancia por parte de familiares o amigos, incluso tal vez de ejemplos externos, hacen que en algunos casos la única manera de hablar sea por medio de herramientas alternativas.

(Fig.7,8) Fotogramas cortometraje “Pais e filhos”

En Cascavel los jóvenes del centro de juventud realizaron el cortometraje

“Vencendo as Rivalidades” con una duración de cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos, que cuenta la historia paralela de el cotidiano de dos jóvenes que tienen rivalidad y que hacen parte de la misma comunidad, pero gracias a los buenos consejos de la persona encargada del centro de juventud - al que los dos chicos asisten para aprender y tener momentos de recreación-, terminan aceptando sus diferencias después de enfrentarse en un partido de fútbol y uno de ellos perder, mientras el otro muestra humildad dándole la mano y valorando el esfuerzo de su compañero, demostrando que la tolerancia puede sobrepasar los prejuicios y convertirlos en buenos amigos. La historia valoriza el deporte y las artes, estimulando la creatividad, la humildad y el trabajo en equipo.

Usan la técnica del montaje paralelo y invierten tiempo en mostrar el espacio con el que cuentan en el centro de juventud usando los salones de clase y de capacitación artística como locaciones para el video, así mismo la música- mas específicamente el Rap y el Hip Hop- se usa como una herramienta de mediación entre la comunidad usada por los coordinadores del grupo, músicas que hablan de la realidad que vive la comunidad en su cotidiano y las dificultades que logran superar por medio de la tolerancia y el respeto se convierten en motivaciones para los participantes a la hora de tomar decisiones, la misma es incluida dentro del cortometraje que ellos realizaron, resaltando la importancia de la presencia de esta en su vida.

Es una historia que plasma la realidad de muchos jóvenes que a pesar de tener mucho en común se enfocan en sus diferencias y crean conflictos de forma innecesaria, a veces por gustos y afinidades distintas la convivencia se ve afectada y crea rivalidades, pero al mismo tiempo destaca la participación y la importancia de centros de reunión y de ayuda a los jóvenes que sirve como mediador para resolver este tipo de conflictos.

(Fig.9,10,11) Fotogramas del cortometraje “Vencendo as Rivalidades)

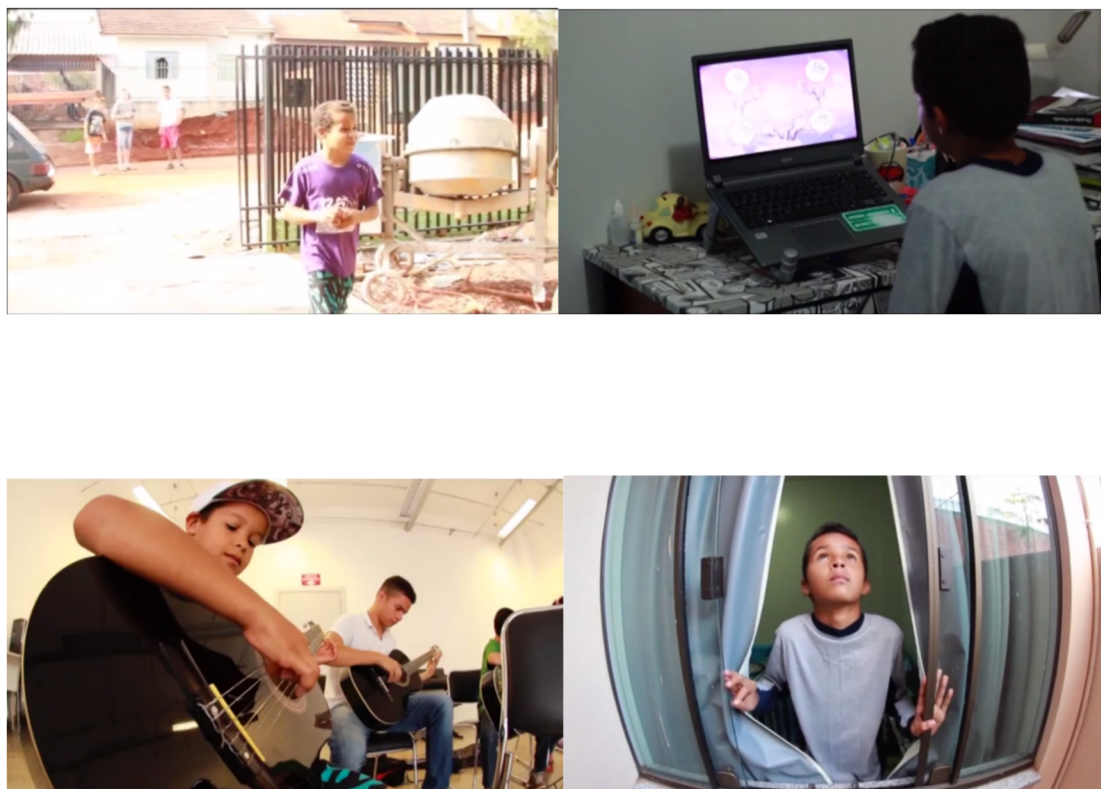
El cortometraje **“O Céu está em Nós”** realizado por los participantes del proyecto de la ciudad de Toledo, no Paraná, con una duración de tres minutos y cuarenta y ocho segundos, cuenta la historia en paralelo de dos niños que tienen vidas distintas. Uno de ellos tiene escasos recursos económicos, vive en una casa humilde y otro que cuenta con más comodidades y vive en un espacio con mejor estructura.

El niño de apariencia más humilde acostumbra ir al centro de juventud de Toledo (CEU⁶) para aprender música, artes y al mismo tiempo practicar deportes y conocer nuevos amigos, mientras que el otro niño se queda en casa en el computador jugando videojuegos sin salir de casa. Pero al final del corto nos muestra un cambio de pensamiento que lo motiva a buscar algo más además de lo que siempre hace y se encuentra con una página en una red social que habla sobre el “CEU”, se levanta de su silla y reflexiona sobre su día a día, dejando la impresión de que va a cambiar su rutina y asistir también al centro de juventud.

Al igual que el cortometraje analizado anteriormente, este hace una comparación de ambientes y personajes por medio del recurso del montaje paralelo, y destacando elemento de escena que identifican la personalidad de los niños, por un lado tenemos a un chico que está siempre frente al computador jugando videojuegos y en las redes sociales-viendo el mundo a través de la pantalla del computador- mientras que por otro lado vemos a un niño hiperactivo, practicando deporte y aprendiendo música entre otras cosas, la música y la puesta en escena de ambas realidades señala la insatisfacción personales que siente el primer niño al ver que el mundo se mueve y crece afuera mientras él está solo observando y quedando distante.

⁶ El centro de Artes y deportes unificados (CEU) es un proyecto del gobierno federal del ministerio de cultura brasileño (MinC), que tiene como objetivo integrar en un mismo espacio físico, acciones socio-educativas, promoviendo la ciudadanía de niños y jóvenes a través de cursos, programas y acciones culturales, prácticas deportivas y de láser, formando y calificándolos para el mercado de trabajo, servicios socio-asistenciales, políticas de prevención de la violencia como también de la inclusión digital.

(Fig 12,13,14,15) Fotogramas del cortometraje “O Céu está em Nós)

La intención de crear una conciencia más fuerte es evidente por parte de los participantes del curso, aun siendo de diferentes ciudades o estratos sociales, es clara y demanda un estudio más profundo, para tratar de entender el contexto histórico de la región, costumbres y políticas de inclusión social en cada una de las ciudades, pues estos factores determinan enormemente el camino y el discurso a ser apropiado por las comunidades.

Es también importante la labor ejercida por entidades como la UNILA -por medio de los proyectos de extensión, educación e investigación-, y otros organismos en la viabilización de proyectos de extensión que colaboran con el crecimiento y el

acercamiento de la comunidad por medio del cine, vistos específicamente en los resultados del proyecto de extensión “Cinema na curva do rio”, pues ese proyecto y la experiencia de la aproximación con el cine comunitario es totalmente enriquecedora para una formación académica, personal y profesional en el área del cine y el mundo audiovisual.

Consideraciones finales

Lo expuesto en este trabajo responde algunas dudas y a su vez deja muchas más. Se puede, así, destacar la actitud de las personas que hicieron parte de “Cinema na Curva do Rio”, el hecho de que ellos pudieran ver sus trabajos e incluso ellos mismos proyectarlos en una pantalla grande frente a sus compañeros y amigos, desata un sentimiento de orgullo y excitación frente al potencial del audiovisual. Algunos, incluso, manifiestan interés por continuar realizando trabajos audiovisuales, dejando en evidencia la satisfacción por haber hecho parte de una experiencia colectiva nueva y enriquecedora, otros a su vez agradecieron la oportunidad de ofrecer un espacio para compartir sus ideas y de sentirse en muchas situaciones bien representados.

Poder entender de manera básica la estructura cinematográfica, abre un mundo de posibilidades en la memoria de las personas de la comunidad, expresando deseos de continuar contando sus historias al mundo, esta vez con herramientas más claras y una experiencia de la creación audiovisual para reforzar e intensificar sus argumentos, entender el trabajo en equipo al que se somete el audiovisual comunitario y hace pensar en formas de reforzar sensaciones de solidaridad y respeto frente al trabajo de cada una de las personas involucradas en la realización, valorando más la actuaciones de cada personas por pequeña que parezca.

En conversaciones con los participantes del proyecto, nos expresan el interés de continuar divulgando y compartiendo todo lo aprendido en el curso, cuentan las motivaciones que tienen a la hora de querer usar herramientas de expresión como el audiovisual, que van desde intereses personales, de superación, solidaridad, denuncias a injusticias que ven y viven día a día hasta la preservación del medio ambiente, como es el

caso de Daniele Reiter - y su preocupación por el medio ambiente y el trato a la mujer -, o el de Alisson Da Silva, de querer denunciar acciones de violencia e injusticias en su región, un punto de vista humilde y desinteresado de la gran mayoría de los participantes.

Podemos decir, así, que la experiencia del cine comunitario fortalece las relaciones sociales de la comunidad y al mismo tiempo crea un vínculo fuerte entre el realizador y los grupos que hacen parte del proyecto. “Cinema na Curva do Rio” es un proyecto joven y ambicioso, que en poco tiempo consiguió llegar mucho más allá de sus expectativas, con una recepción extraordinaria por parte de la comunidad y resultados importantes para la producción independiente regional, que dejan bases fuertes para más estudios socioculturales de la región y sin lugar a duda siembra una semilla de creación entre los envueltos, tanto de los que reciben la capacitación como de los estudiantes y profesores que hacen parte de la producción y el desenvolvimiento del proyecto.

Siendo así, desde la retomada histórica del cine comunitario, definiendo sus orígenes mas conocidos y ejemplificando algunas de las acciones que abrieron paso a nuevas tecnologías y modos de experimentación con el audiovisual y su relación con la comunidad, hasta el análisis de un pensamiento contemporáneo con un construcción social más definida, podemos ver este trabajo de conclusión de curso como un elemento a mas que puede sumar a los estudios de cine comunitario-mas específicamente de la región- aportando con experiencias empíricas y resultados que generan debates viéndolo desde los diferentes campos de estudio, ya sea antropológico e incluso políticos social, aplicando las herramientas audiovisuales para su desarrollo.

Este estudio es importante para el crecimiento de la universidad, al ser además de un trabajo de investigación regional un testimonio y material de respaldo para la sustentación de la consolidación de un proyecto de extensión universitario que consiguió cumplir con muchos de los objetivos por los que fue creada, desde la relación con la comunidad hasta el intercambio de experiencias y conocimiento por parte de los estudiantes que formaron el proyecto, también es importante resaltar la importancia de este tipo de estudios para valorizar la labor creada por estudiantes y profesores de la universidad en su intención de crear un vinculo social mas fuerte con la comunidad externa a la universidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GUMUCIO, Dagron Alfonso. “El cine comunitario en América Latina y el Caribe”
Investigadores principales: Pocho Álvarez W. Irma Ávila Pietrasanta, Horacio Campodónico, Vincent Robert Carelli, Jesús Guanche Pérez, Idania Licea Jiménez, Nancy De Miranda, Cecilia Quiroga San Martín, Janaina Rocha. (Fundacion Friedrich Ebert – Colombia, Bogota, 2014)

ZANOTTI, Ana. “Olhares em progresso, olhares em processo. Uma experiência de vídeo participativo com jovens que habitam um espaço fronteiriço”. (Illuminuras –Brasil, porto alegre, 2013)

MENDOÇA, Ricardo. Art, Alguns argumentos em prol ao cinema comunitário del libro: “Audiovisual comunitário e educação: Histórias, processos e produtos”. (Autentica editora, Brasil. MG, Belo horizonte,2010)

RINCON, Omar. Políticas culturales de medios de comunicación: Televisión regional, local y educativa. (Signo y pensamiento- Universidad Javeriana-Colombia, Bogota, 1998)

ANEXOS

1: Cuadro de resultados de la participación por ciudades y los cortos realizados en cada una de ellas durante el proyecto de extensión “cinema na curva do rio”:

Ciudades	Nº. de inscritos	Nº de cortos producidos	Temas de los filmes realizados
Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes.	25	3	Violencia familiar paros en los colegios Inclusión social
Itaipulândia	15	3	Leyendas populares Memoria frente a una tragédia Historia de un atractivo turística local
Toledo	25	3	Sátira social(burla frente a la copa del mundo) La relación de la comunidad con el agua Lugares de recreación y encuentros juveniles
Cascavel	30	4	Agua como elemento de vida Puntos de encuentro y

			conciliación juvenil
Santa helena	40	4	Comedia frente a una tragedia ambiental Violencia de género Leyendas locales

2: Email de las entrevistas hechas posteriormente para algunos de los participantes del proyecto

Entrevista 1

1. ¿Qual seu nome?, ¿Sua idade?, ¿Ocupação?

Alisson Gian Da Silva – 24 Anos – Assessor de Imprensa Prefeitura Municipal de Itaipulândia

2. Como foi participar do projeto de extensão Cinema na Curva do Rio? ¿Já tinha conhecimento de audiovisual?

Foi uma experiência muito boa. Me ajudou bastante a crescer profissionalmente na área. As aulas foram muito produtivas, aprender na prática como é trabalhar no audiovisual, filmagens externas e tudo mais. Já tinha um conhecimento mínimo, o projeto me ajudou a evoluir nessa área.

3. ¿Como a ferramenta do audiovisual foi importante para tratar de temas da identidade e da memória local/regional?

No responde

4. ¿O que destaca da metodologia de formação do projeto?

A interação dos alunos/professores. As aulas do projeto sempre muito dinâmicas, dúvidas bem esclarecidas. Um destaque vai para as aulas na prática, pois é ai que aprende mais, vendo como é as coisas na rua fazendo as filmagens.

5. ¿Teve seguimento em atividades relacionadas com audiovisual depois do projeto?

Teve. Depois do projeto seguimos fazendo vídeos pela assessoria de imprensa, sempre usando métodos ensinados no projeto.

6. ¿Teve algum desdobramento do projeto na cidade?

Não.

7. ¿Como o tema do filme que você produziu durante a oficina estava relacionado com a identidade e memória?

No filme produzido falamos sobre pioneiros do município. Pescadores que foram assassinados por contrabandistas. Relembra a história de Itaipulândia, pessoas que buscavam seu sustento, mas foram brutalmente assassinadas por bandidos. É algo meio recorrente aqui em nossa cidade.

Entrevista 2

1. ¿Qual seu nome?, ¿Sua idade?, ¿Ocupação?

Daniele Reiter Chedid 33 anos Diretora de projetos da ONG Acult de Santa Helena Paraná

2. Como foi participar do projeto de extensão Cinema na Curva do Rio? ¿ Já tinha conhecimento de audiovisual?

Minha participação foi bastante positiva. Tive uma noção bem ampla de como funciona todo o processo do audiovisual na prática. Tinha algum conhecimento teórico sobre audiovisual mas não havia praticado coletivamente.

3. ¿Como a ferramenta do audiovisual foi importante para tratar de temas da identidade e da memória local/regional?

Foi um recurso interessante para tocarmos em assuntos delicados que costumam ser silenciados na nossa comunidade, como por exemplo o processo de alagamento de Itaipu aqui e a violência contra a mulher. Em se tratando de identidade e memória, penso que foi uma oportunidade que a arte nos deu... rememorar ou questionar alguns fatos e verdades culturais deste local.

4. ¿O que destaca da metodologia de formação do projeto?

De maneira geral achei a possibilidade de trabalhar com todo o processo... roteiro, filmagem, edição... muito interessante. Por mais que tenha sido rápido, mostrou que realmente é possível e acessível. Neste sentido, foi realmente impactante.

5. ¿Teve seguimento em atividades relacionadas com audiovisual depois do projeto?

No responde

6. ¿Teve algum desdobramento do projeto na cidade?

Não.

7. Como o tema do filme que você produziu durante a oficina estava relacionado com a identidade e memória? No filme que participei na produção tratamos ludicamente como foi impactante para os habitantes locais ver a água de itaipu chegando lentamente, como uma cobra, e alagando um terço de toda a terra... deixando para trás as casas... as árvores... os bixos.....

Entrevista 3

1. ¿Qual seu nome?, ¿Sua idade?, ¿Ocupação?

Ana Paula Ragugnetti, 23 anos, professora de musicalização infantil.

2. ¿Como foi participar do projeto de extensão Cinema na Curva do Rio? ¿Já tinha conhecimento de audiovisual?

Foi uma experiência enriquecedora, pois não conhecia tão profundamente sobre audiovisual, o único contato que tive foi na faculdade de Música, mas só no áudio. Participar do projeto me fez enxergar além do que é uma produção cinematográfica e poder usar o que foi aprendido pra vida.

3. ¿Como a ferramenta do audiovisual foi importante para tratar de temas da identidade e da memória local/regional?

Foi importante para poder retratar os temas de uma forma bem dinâmica e acessível a maioria das pessoas.

4. ¿O que destaca da metodologia de formação do projeto?

A metodologia foi dinâmica, consegui aprender todas as etapas de produção audiovisual em 3 dias, todas envolvendo a prática que foram muito bem aproveitadas.

5. ¿Teve seguimento em atividades relacionadas com audiovisual depois do projeto?

Eu usei em alguns projetos para a faculdade, montagens de vídeos e até para o própria filmagem.

6. ¿Teve algum desdobramento do projeto na cidade?

Infelizmente não.

7. ¿Como o tema do filme que você produziu durante a oficina estava relacionado com a identidade e memória?

O meu tema estava relacionado em lendas urbanas. Foi um vídeo sobre um fantasma de um homem que morreu no centro de artes da cidade e assombrava o mesmo local.

3: imágenes de momentos y personas que hicieron parte del proyecto:

(Fig.16y17 Momentos de desenvolvimiento del proyecto con los jóvenes)

(Fig. 18 Grupo participantes del proyecto de la ciudad de Toledo)

