

IberEntrelazando Experiencias.

Banco de Saberes y Acciones de intercambio de saberes entre organizaciones culturales comunitarias y pueblos originarios

Nombre del Proyecto: Taller de cine comunitario para niños

País: México

Institución responsable: CinemaTequio

Descripción breve: Somos un colectivo artístico que imparte talleres de cine comunitario para niños principalmente en comunidades indígenas de México y América Latina. Con base en los relatos de la tradición oral se elabora un guión que se convierte en un cortometraje. Contamos con alrededor de 50 trabajos en Oaxaca, Puebla, Yucatán, Morelos, Veracruz, Valparaíso y Rapanui (Isla de Pascua)

Datos de contacto:

E-mail Público: alejandra7sedas@gmail.com

Teléfono Público: (52) 22235-8556

Municipio/Localidad: Atlixco

Entidad Subnacional: Puebla

País: México

Página web: <http://www.facebook.com/Cinematequio>

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan:

CinemaTequio es un colectivo artístico que imparte talleres de cine comunitario para niños sobre todo en comunidades indígenas de México; hemos impartido dos talleres también en Valparaíso e Isla de Pascua (Rapanui), entre otras experiencias.

El Colectivo fue fundado en 2010. Desde esa fecha hemos realizado decenas de talleres cuyo producto ha sido la misma cantidad de cortometrajes. Dichos audiovisuales poseen las siguientes características:

1. Los niños participan como actores o staff de la producción
2. La mayoría de ellos son hablados en lengua indígena
3. La temática son relatos, cuentos, historias significativos para la comunidad
4. Han sido producidos con la participación de las autoridades de la comunidad.

Datos de la/s persona/s facilitadora/s

Facilitador/a 1: José Eduardo Bravo Macías

Correo electrónico: ebravomac@gmail.com

Breve Currículum: Eduardo Bravo Macías (Morelia, Michoacán, México, 1973) es promotor cultural y realizador audiovisual, Co Fundador de CinemaTequio, y da Talleres de Cine Comunitario para Niños. Es ganador de las convocatorias del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla en 2007, 2012 y 2018 en el rubro de Medios Audiovisuales, así como de la 1ra convocatoria de Apoyo a la Producción y Post-Producción de Cortometraje de Puebla y -con CinemaTequio- ganador de la Convocatoria de Coproducción de IberCultura Viva 2015. También es ganador del Festival Internacional de Cine Joven Juna Kino 2018. Ha recibido menciones honoríficas en el mismo festival y el 14 Festival de Cine y Video Indígena de Morelia.

Cuenta con estudios de Ciencias de la Comunicación, así como Diplomados en Educación Intercultural Bilingüe, Políticas Públicas, Pueblos Indígenas y Calidad en el Servicio y Formación de Grupos de Vigías del Patrimonio Cultural. También cursó talleres de Dirección de Actores (Impartido por Emilio Portes), Video Creación para Teatro, Sistematización de Experiencias Culturales y Guión (impartido por Enrique Rentería) Jurado y asesor de diversas convocatorias culturales a nivel municipal, estatal y federal en Puebla y Michoacán.

Fue Coordinador Operativo de Plataforma Digital Cinema México en el Estado de Puebla, de 2016 a 2018. De 2000 a 2006, y trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, posteriormente Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la Delegación en Puebla, primero en el área de Albergues Escolares y posteriormente como Responsable del Área de Información y Documentación. Durante este período, tuvo a su cargo la coordinación de los 10 Centros Regionales de Información y Documentación (CRIDs) que la CDI tuvo en el Estado de Puebla, así como la documentación audiovisual de las diferentes actividades de la Delegación. Asimismo, desarrolló la segunda página de una Delegación del INI en el país, después de Yucatán.

Experiencia en docencia o espacios de formación:

Realizó el Taller de Cortometraje Infantil de Metepec 2010-2012, en coordinación con el Departamento de Investigaciones Históricas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cortometrajes producto de este taller fueron Selección Oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror "Mórbido" en 2011 y 2012. CinemaTequio: como colectivo artístico, en conjunto principalmente con la escritora y académica María Alejandra Domínguez Sánchez, y en colaboración con diferentes instancias federales, estatales y municipales, hemos impartido talleres de cine para niños en diversas ciudades y comunidades, principalmente de pueblos originarios, en México y Chile. Surge como continuación del Taller Infantil de Cortometraje de Metepec y las experiencias de realización del cortometraje "Figuras en la Niebla A través de CinemaTequio, hemos impartido más de 50 talleres de cine comunitario para niños de comunidades indígenas en los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y Yucatán, así como en Valparaíso e Isla de Pascua (Rapanui) en Chile, de los que han resultado igual número de cortometrajes realizados, la gran mayoría de ellos en lenguas originarias y basados en relatos de la tradición oral de las propias comunidades.

Facilitador/a 2: María Alejandra Domínguez Sánchez

Breve Currículum: Ha participado en la coordinación e impartición de más de 50 talleres de cortometraje a partir de relatos de la tradición oral para niños y jóvenes con metodología propia a través del colectivo CinemaTequio en Puebla, Yucatán y Oaxaca, para instancias públicas, privadas y de la sociedad civil en los estados como: Dirección de Educación Indígena de Oaxaca del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Programa Piloto para la Transformación Social a través del Arte y la Cultura de la Secretaría de Gobernación federal y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Colegio Yoliztli, Colegio Euroliceo, Colegio Real de Oriente, Centro de Estudios Intensivos plantel Atlixco, Colegio Lorenzo Baeza en Isla de Pascua y Colegio Intercultural Pedro Cariaga en Valparaíso, Chile (estos últimos dos talleres se realizaron bajo el auspicio de OEI en su programa Ibercultura Viva en el año 2016).

Experiencia en docencia o espacios de formación: Profesor de Redacción y Literatura, Licenciatura en Comunicación, Universidad Mesoamericana de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. 1998-1999. Profesor de Teoría Literaria, Maestría en Literatura Iberoamericana, Centro Universitario de Integración Humanística A.C., Naucalpan, Edo. Mexico, Mexico. 2003- 2004. Profesor de Redacción, Literatura y Metodología de la Investigación, Bachillerato y Licenciatura en Administración y Administración Turística, Centro de Estudios Intensivos planteles Puebla y Cholula, 1996-a la fecha. Profesor de Redacción y Literatura latinoamericana, Licenciatura en Comunicación, Universidad Iberoamericana Golfo/Centro, Puebla, Mexico. 1995-1997. Profesor de Redacción y Seminario de Tesis, Licenciatura en Arte, UNARTE, Puebla, 2010-2011 Profesor de Redacción y Taller de Lectura, Universidad Madero, 2011-2015, Tallerista de talleres de Cine Comunitario para niños de comunidades indígenas en diferentes estados y escuelas de México y dos escuelas de Chile desde el año 2010 a la fecha

3. Datos sobre la propuesta para el banco de saberes

Título de la propuesta: Taller de cine comunitario para niños

Breve resumen descriptivo: Nuestro taller parte de la voluntad comunitaria por realizar un cortometraje a partir de relatos de su tradición oral. En éste, comenzamos con la adaptación del o los relatos en un guión cinematográfico que, posteriormente y mediante el taller con los niños de la comunidad, nos servirá de eje para compartir, reflexionar y poner en práctica los elementos técnicos y artísticos básicos que se conjugarán para llevar el guión a la pantalla. En el proceso, los niños participan en puestos técnicos o artísticos de acuerdo con sus propios intereses, que van desde la conformación del elenco hasta la integración del equipo técnico como operadores de cámara, grabación de sonido directo, funciones de producción, arte y dirección. El taller se desarrolla en una semana de trabajo intensivo, que comienza con una introducción al concepto y desarrollo del cine para posteriormente, con base en el relato a producir, ir desglosando actividades y asignando responsables, quienes son capacitados básicamente para el desempeño de su función. Posteriormente, se hacen ensayos, se diseñan y elaboran vestuarios y utilería y, con apoyo de docentes, familiares y autoridades locales, buscamos y gestionamos

locaciones. A lo largo de dos días, se lleva a cabo la producción -la grabación de las escenas del cortometraje- y en los dos últimos días realizamos la post producción -edición, efectos especiales digitales, diseño de créditos, edición de sonido, etc.- para culminar con la proyección del cortometraje.

Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 6 jornadas de entre 6 y 8 horas cada día

4. Propuesta

Fundamentación: En contrapunto con la realidad multicultural del mundo, la gran mayoría de la producción audiovisual es realizada a partir de lenguas, ideologías y cosmovisiones dominantes que invisibilizan o menosprecian la diversidad cultural y la riqueza que esta encierra. Es por ello que el hacer cine comunitario se convierte en una manera de reforzar y difundir esta riqueza al tiempo de fortalecer los aspectos de identidad y pertenencia, tan necesarios al momento de pensar como pueblos que comparten territorios y se enfrentan a diversos retos tanto naturales como sociales. Es así como surge la propuesta de Talleres de cine comunitario para niños a partir de relatos de la tradición oral y en lengua originaria, que permitan la expresión y apropiación de nuevas tecnologías de comunicación para que las comunidades poco a poco se conviertan en productoras de contenidos a partir de su propia visión, intereses, estéticas, creencias y relaciones con la naturaleza y con los demás. Desafortunadamente, muchas veces, esta escasez de producción local se interpreta como imposibilidad, a pesar de que la tecnología se encuentra cada vez más al alcance de todo el público, acercándose a lo que Rafael Corkidi llamaba “el arte posible”: la capacidad de hacer cine sin necesidad de grandes empresas ni equipos. Así, este proyecto se plantea comprobar lo contrario: que es posible crear buen cine desde la comunidad.

Objetivos generales y específicos: Objetivo General Inspirar a los pueblos y comunidades originarias a fortalecer su patrimonio cultural, así como coadyuvar a la convivencia intercultural en términos de equidad y respeto. Objetivos Específicos - Reactivar la memoria comunitaria en torno a relatos de su tradición oral, sus referentes y significados. - Fomentar la revaloración del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de la propia comunidad. - Fortalecer la identidad cultural de los miembros de la comunidad. - Dinamizar a la comunidad en torno a un proyecto común que parte de los niños de la misma comunidad pero que convoca e invita a la participación de familias en conjunto con sus docentes, autoridades locales y educativas. - Generar un producto cinematográfico que forme parte del acervo de la comunidad, así como sirva como carta de presentación y enlace con otras comunidades a partir de su difusión en festivales y plataformas digitales. - Inspirar a los niños de las comunidades y sus familias.

Contenidos a desarrollar: I. Introducción. Historia y desarrollo del cine, desde la fotografía hasta el cine digital II. El relato de la tradición oral como fuente de inspiración para el guión cinematográfico. III. Fases de Producción Cinematográfica. IV. Equipos Técnico y Artístico. V. Diseño de Producción. VI. Conformación de elenco y equipo técnico. Capacitación básica para la ejecución de las tareas a desarrollar durante la producción. Ensayos. V. Producción VI. Post Producción. VII Presentación del cortometraje, resultado del taller, ante la comunidad. VIII. Registro de retroalimentación.

Programación de cada una de las jornadas: DÍA 1: Presentación de facilitadores del taller y participantes. Introducción. Del relato al guión (a partir del guión previamente escrito se irá analizando

su adaptación). Diseño de Producción. DÍA 2: Fases de la producción. Paralelamente a la exposición de fases y equipos, se irán conformando los mismos. Prácticas y Ensayos. DÍA 3: Producción DÍA 4: Producción DÍA 5: Post Producción DÍA 6: Post Producción y Presentación del cortometraje en la comunidad. Registro de retroalimentación.

Bibliografía sugerida (obligatoria y recomendada), videos y otros recursos:

Seger, Linda “Cómo convertir un buen guión en un guión excelente”

Schmelkes, Sylvia “Intercultura y Educación”

Silberman, Larry et. al., “Cómo hacer teatro (sin ser descubierto)”

Boal, Augusto, “Teatro del oprimido. Juegos para actores y no actores”

Chimal, Alberto, “Cómo empezar a escribir historias”

Vich, Víctor, “Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política” Videografía: fb.me/figurasenlaniebla; fb.me/Cinematequio A Trip to the Moon (HQ 720p Full) - Viaje a la Luna - Le Voyage dans la lune - Georges Méliès 1902 Rare Film collection From 1878-1895! Harold Lloyd's "Safety Last" - 1923

Indicar cuáles son las necesidades para el desarrollo de la propuesta:

Técnicas (proyector, mesas, materiales, sillas, micrófonos, sonido, etc): Proyector, mesas de trabajo para los niños, sillas, micrófono, sonido, pantalla.

Espacial (dimensiones, aire libre o espacio cerrado, iluminación, etc.): Un salón de clases para impartir el taller y un espacio amplio, tipo auditorio o una cancha techada con sonido, pantalla y proyector para presentar el cortometraje a la comunidad como cierre del taller.

Destinatarios

Franja etaria a la que está destinada la propuesta: Niños de comunidades indígenas de cualquier país de América Latina

Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta, en caso de ser una en particular (mujeres, niños, alguna colectividad en particular, etc.): Niños indígenas

Número mínimo y máximo de participantes a los que está destinada la propuesta: Mínimo 15 y máximo 30

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal? ¿Indicar de qué manera?: Sí, a través de la equidad en la participación en puestos tanto artísticos y técnicos, así como la conformación de nuestro propio colectivo. A pesar de que, en nuestra experiencia, la mayoría de los relatos de la tradición oral que hemos realizado parten de personajes en su mayoría masculinos, fomentamos también liderazgos femeninos a partir de la participación de niñas en puestos de dirección o producción, indistintamente del género de los personajes que participan en el relato.