

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: Colectivo artístico enfocado al fortalecimiento del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas a través de talleres de cine comunitario, realizados a partir de relatos de la tradición oral de la comunidad sede y, prioritariamente, en la lengua originaria de la misma. Hasta el momento, hemos realizado poco más de 60 cortometrajes en diversas lenguas de México, Chile y Brasil.

Datos de contacto:

E-mail Público: cinematequio@gmail.com

Teléfono Público: (52) 222 306 8044

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 surge como una iniciativa para, a través del cine, aportar elementos de referencia y metodología que contribuyan al fortalecimiento de la identidad y resguardo del patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos originarios.

Nos especializamos en el género de ficción y casi siempre partimos de relatos de la tradición oral de la comunidad sede que aportan como base para la escritura del guión que, en un proceso de aprender-haciendo, se lleva del papel a la

pantalla con la participación directa de niñas y niños y el apoyo de sus familias, maestros y autoridades locales.

Nuestra prioridad es crear historias que, más allá de la denuncia o la descripción etnográfica, inspiren y fortalezcan el orgullo por pertenecer a su comunidad y hablar su lengua originaria.

Los participantes directos - infantes de entre 6 a 12 años- eligen el rol que quieren jugar dentro de la producción: ya sea como parte del elenco o como parte del equipo técnico que coordina la producción y opera el equipo.

Datos de las personas facilitadoras:

Facilitador/a 1: José Eduardo Bravo Macías

Correo electrónico: ebravomac@gmail.com

Breve Currículum: José Eduardo Bravo Macías (Morelia, Michoacán, México, 1973). Realizador y facilitador de formación audiovisual, fundador de CinemaTequio. Titular de Medios Audiovisuales en el Comité de Planeación del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del estado de Tlaxcala 2020-2023 (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Tlaxcalteca de la Cultura). Subdirector de Cultura Municipal en Acayucan, Veracruz en la administración 2022-2025.

Cursó estudios en Ciencias de la Comunicación y Diplomados en Educación Intercultural Bilingüe (Universidad Pedagógica Nacional), Formación de Grupos de Vigías del Patrimonio Cultural (Secretaría de Cultura federal) y Literaturas mexicanas en lenguas indígenas (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura), así como diversos cursos y talleres enfocados a la creación cinematográfica y proyectos culturales enfocados a infancias. Ganador de diferentes convocatorias y premios nacionales e internacionales. Ha sido invitado a participar como ponente en diversos congresos, festivales e instituciones académicas y culturales.

Experiencia como Responsable de Información y Difusión en la Delegación en Puebla del Instituto Nacional Indigenista / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2000-2006). Coordinador Operativo de la Plataforma

Digital Cinema México en el Estado de Puebla (IMCINE / Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, 2016 - 2018). Subdirector de Cultura Municipal en Acayucan, Veracruz desde 2019.

Experiencia en docencia o espacios de formación:

Diseño e impartición del Taller de Cortometraje Infantil de Metepec (Atlixco, Puebla) 2010-2012, en coordinación con el Departamento de Investigaciones Históricas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. CinemaTequio surge a partir de la experiencia de la producción en comunidades mazatecas de Oaxaca de “Figuras en la Niebla”, así como de dicho taller en Metepec sumado a las inquietudes y proyectos que nacen al cursar el Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe, en donde se comienza a conceptualizar el uso de la producción audiovisual como herramienta para coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la diversidad cultural de los pueblos originarios. A la fecha, se han realizado alrededor de 60 cortometrajes por niñas y niños indígenas de México, Brasil y Chile, la mayoría en sus lenguas originarias con subtítulos en español.

Hemos colaborado con otras instancias como el Campamento Audiovisual Itinerante (Oaxaca, México) y el Festival de Cine y Video Indígena (Michoacán, México), también con la impartición de talleres de cine para niños.

Varios de nuestros cortometrajes han sido seleccionados y/o premiados en festivales nacionales e internacionales.

Voluntario de la Asociación de Scouts de México, A.C. por más de 15 años (hasta 2006) con especialidad en infancia de 7 a 10 años (Manada de Lobatos), obteniendo Insignia de Madera y Formación Continua 3er nivel, así como medallas “Misión” y “Servicio”, entre otros reconocimientos.

Facilitadora 2: María Alejandra Domínguez Sánchez

Correo electrónico: alejandra7sedas@gmail.com

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: Partimos de la voluntad expresada por una comunidad 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 fundamentos 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, por lo que pueden participar como parte del elenco o en producción, operando cámara, grabando sonido, etc.

El taller se desarrolla en una semana de trabajo intensivo: desde la elección de los relatos, la adaptación al guión y su desglose, la conformación de equipos artísticos y técnicos, así como la capacitación básica para ejercer cada puesto. Paralelamente, con ayuda de padres de familia, maestros y autoridades, buscamos elementos que refuercen la pertinencia cultural y estética del guión, así como buscamos entre ellos quienes asesoren y acompañen el proceso para asegurar, por ejemplo, una correcta pronunciación de la lengua originaria y la utilización de la vestimenta y ornamentos tradicionales, entre otros.

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 postproducción -edición, efectos especiales digitales, diseño de créditos, edición de sonido, etc.- para culminar con la proyección del cortometraje ante toda la comunidad, que tiene como colofón un intercambio de opiniones, ideas y experiencias.

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.
- VII. Producción (grabación de imagen y sonido de las escenas del guion)
- VIII. Postproducción.
- IX. Presentación del cortometraje, resultado del taller, ante la comunidad.
- X. 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:

Seeger, 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 de entre 6 a 12 años (recomendable, pero pueden participar de otras edades)

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 12 y máximo 24 (recomendable)

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal?: 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.