

Convocatoria al Banco de Saberes Culturales y Comunitarios

Nombre del proyecto: “Contala como Quieras”, Taller de Creación Colectiva en Audiovisual
País: Argentina

1. Organización cultural comunitaria que propone el taller: Contala como Quieras

* **Localidad, Provincia/Región:** San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina

* **Contacto:** contalacomoquierasproductora@gmail.com / Teléfono: +541157288950

* **Historia y perfil de las actividades que se desarrollan:** Contala como Quieras es una productora audiovisual comunitaria integrada por 10 mujeres que surge a partir de un taller de cine. Nuestro trabajo es interdisciplinario y comunitario. Cada producción, una oportunidad para visibilizar distintas problemáticas sociales, dando capacitación y trabajo, fortaleciendo la identidad de nuestro equipo. Abordamos temas como la migración y el género.

2. Las personas facilitadoras que estarán a cargo de compartir la experiencia o saber:

2.1. Facilitador/a 1: Lucila Presa

* **Rol en la organización y/o actividades que realiza:** Coordinadora y docente

* **¿Desde cuándo forma parte de la organización?** 2019

* Breve Currículum: Diseñadora de Imagen y Sonido, egresada de la Universidad de Buenos Aires (2010), con experiencia en el desarrollo y producción de proyectos. Docente.

Desde 2019, coordina junto a Lucia Moller la productora comunitaria “Contala como quieras”, donde participa como docente, realizadora y productora, en el Barrio Sarmiento, San Martín, espacio que se aboca a formar y dar visibilidad a distintas problemáticas locales y cuenta con el apoyo de IberCultura Viva, Mecenazgo, IMD, INCAA, Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación, Fondo Nacional de las Artes, UNSAM, UNA y FADU.

En 2021, gana el Concurso de Desarrollo de Documentales Inéditos (INCAA, 2021) con el documental Mujeres Migrantes, la Opera Prima de la productora.

Paralelamente, se ha desempeñado como guionista, productora y directora en el marco de su propia productora Rueguet Films, fundada en 2010, destinada a la creación y producción de formatos originales para cine, tv y web. Entre sus últimos trabajos allí, se destacan el largometraje documental “La Lección de Anatomía” ganador del concurso Raymundo Gleyzer Cine de la Base y estrenado en BAFICI 2019 (productora), la serie de TV “El Paseador de Perros” para Animal Planet 2016 (directora y productora), el cortometraje “La Bijou” estrenado en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2016 (directora y guionista), entre otros.

Es docente de la materia “Proyecto Audiovisual I y IV”, de la Carrera Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires desde 2015.

Su formación se complementa especializándose en el área de Dirección de Arte. Por este rol, fue nominada en 2016 a “Mejor Dirección de Arte” en los Premios Cóndor de Plata por su trabajo en la película “Pasaje de Vida”.

* Experiencia en docencia o espacios de formación:

Docente, Materia anual “Proyecto Audiovisual I y IV”, Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, Universidad de Buenos Aires (2015 / actualmente)

Docente, Taller de Formación Audiovisual del CCultural y Deportivo Los Amigos de Villa Sarmiento, Escuela Popular de Artes y Oficios (2019 / actualmente) con el apoyo del Ministerio de Desarrollo, Mecenazgo, UNSAM.

Docente, Formación y capacitación laboral en Audiovisual, Productora Comunitaria Contala Como Quieras. (2019 / actualmente) Ganador del Fondo Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación.

Docente, Materia “Producción Audiovisual I, II, III, IV, V y VI”, Colegio Cardenal Newman, Nivel Secundario. (Actualmente)

Docente, Curso de “Introducción al Lenguaje Audiovisual, estrategias para una comunicación más eficaz”, modalidad online en el marco del Festival Trashumante de México (2024).

Coordinadora del Taller Cine con Vecinos en Santo Domingo, Municipalidad de Maipú, Provincia de Buenos Aires (Programa 2016 y 2017)

Docente, Taller de Cine - Villa Constitución, Santa Fe (2012)

Docente, Taller de Cine - Centro Cultural Luz y Fuerza, Martínez, Bs As. (2012/11)

2.2. Facilitador/a 2: Lucía Möller

***Rol en la organización y/o actividades que realiza:** Coordinadora y docente

¿Desde cuándo forma parte de la organización? 2019

Breve currículum: Licenciada en Dirección Escénica de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Coordina la productora comunitaria de mujeres “Contala como quieras” en el Barrio Sarmiento, San Martín, espacio que se aboca a formar y dar visibilidad a distintas problemáticas locales y cuenta con el apoyo de IberCultura Viva, Mecenazgo, IMD, INCAA, Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación, Fondo Nacional de las Artes, UNSAM, UNA y FADU. Es docente en materias teóricas en la UNA que relacionan contenidos en filosofía y semiótica con metodologías en actuación y dirección escénica. Como guionista, entre otros trabajos, realiza: “Pinamar”, largometraje estrenado en el Festival de San Sebastián en 2016, premio de la crítica en el Festival de Gramado, Brasil, entre otros; “Ando cantando” emitida por Cont.ar premio Argentores a la mejor labor autoral 2020, premio del público infantil en el Festival de Entre Ríos en 2019. En 2021 es premiada en “Concurso federal de desarrollo de series cortas 2020” del INCAA por el proyecto “Amiga del interior” y “Concurso federal de desarrollo de documentales inéditos 2020” del INCAA por el proyecto “Mujeres migrantes”. En el rol de directora de actores, entre otros trabajos, realiza: “Choele”

en 2013, largometraje ganador de los premios Moviecity, Mención especial Premio Feisal, Premio Sadaic en el 28º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Las series entrerrianas “Ando cantando” en 2018 y “Todo para mí” en 2019, el largometraje “Rinoceronte” estrenado en 2023 premio de la Ciudad de Chemnitz, el Best Film del Club de Festivales Junior, premio del Jurado FIPRESCI y mención Especial del Jurado Ecuménico.

Experiencia en docencia o espacios de formación:

2013-2024 “Semiótica del Teatro” U.N.A. Dramáticas. Cargo: JTP

2014-2024 “Teorías Teatrales” U.N.A. Dramáticas. Cargo: JTP

2023 CONTALA COMO QUIERAS Talleres de Formación Profesional Audiovisual. Ganador del Fondo Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación.

2019-2023 CONTALA COMO QUIERAS Talleres de Formación Audiovisual. con el apoyo del Ministerio de Desarrollo, Mecenazgo, UNSAM.

2019 Seminario intensivo “El cuerpo en el cine/El cuerpo en el teatro: trabajo creativo en dirección y actuación frente a cámara” en Fundación SAGAI.

2015 Trabajo de investigación: “La genealogía del cuerpo escénico y su función biopolítica”. Dirigido por Sandra Torlucci.

2012 Seminario intensivo “Entrenamiento con monólogos” en el Complejo Teatral de Buenos Aires/Teatro San Martín.

2011 Seminario “Construcción de guión desde actores no profesionales” en la Fundación Villa del cine, Caracas, Venezuela.

3. La propuesta para el Banco de Saberes

* **Título de la propuesta:** “Contala como Quieras”, Taller de creación colectiva en audiovisual

* **Breve resumen descriptivo:**

La propuesta es una experiencia de cine comunitario destinado a vecinas y vecinos de barrios populares, gestores culturales y organizaciones comunitarias que deseen contar sus propias experiencias a través del lenguaje audiovisual. El proyecto propone producir un corto documental de aproximadamente 3/5 minutos de creación colectiva, donde las y los participantes puedan, a través de las nuevas tecnologías, construir una narrativa “en”, “por” y “desde” su propia comunidad. Pasando por las tres instancias claves de la producción audiovisual: ideación/guion, realización/producción y edición/postproducción. Finalizando con la proyección de la pieza terminada.

Durante las jornadas de taller compartiremos herramientas de creación colectiva con base comunitaria a partir de saberes surgidos de la experiencia de “Contala como quieras” una productora comunitaria conformada por un grupo de diez mujeres en Buenos Aires, Argentina. Para este equipo creativo es de gran importancia combinar historias propias con tecnología cotidiana. A través del uso creativo de celulares y cámaras réflex, tejemos un relato audiovisual desde un intercambio horizontal. Este tejido creativo es un cruce de miradas, un encuentro de docentes universitarias y profesionales con experiencia en el rubro con nuevas realizadoras/res. Abriremos así, una puerta hacia el terreno de la labor grupal y

colectiva, un medio para explorar realidades diversas y darlas a conocer. La esencia de nuestra productora está en el desafío de cuestionar las tradiciones del oficio audiovisual para hacerlo accesible y novedoso, para que más voces se puedan sumar.

*** Duración prevista:** 5 días

*** Fundamentación:**

Esta propuesta surge de la propia experiencia.

El cine y el audiovisual en general, además de ser una fuente de entretenimiento, tienen una dimensión comunicativa que podemos trabajar a todo nivel generando un impacto transformador si lo vemos con un enfoque participativo y comunitario. Es un espacio de desarrollo de lazos sociales, de trabajo y de encuentro.

Una película, desde su argumento, objetiva situaciones cotidianas o posibles que permiten pensar abstractamente nuestras propias prácticas y costumbres. Estimula tanto la participación, como el debate de ideas de una comunidad. A través de este intercambio, generamos cultura e identidad, ampliando nuestra capacidad creativa para construir otras realidades posibles. La propuesta es una experiencia de cine comunitario para poder pensarnos como sujetos productores y realizadores en el marco de una organización comunitaria. A través de dicha tarea enriquecemos a destinatarios/as que reciben el taller y, a su vez, que se consolidan los saberes estratégicos de "Contala como quieras" una productora que concibe al cine como una herramienta de transformación social.

Esperamos que nuestro proyecto desempeñe un rol importante al construir un puente comunicativo sólido entre la comunidad que nutre esta iniciativa y el resto de la sociedad. Nos esforzamos por fomentar el acceso a la educación artística en los sectores vulnerables de los barrios populares. Cada pieza audiovisual que emerge de este espacio de formación da vida a un diálogo esencial, entrelazando las problemáticas del territorio, la identidad colectiva, la creación inclusiva y colaborativa. Esta interconexión es el impulso que nos lleva a compartir nuestra experiencia audiovisual, con la intención de inspirar su replicación en otros países de la región.

*** Objetivos:**

- El objetivo es claro: nutrir a vecinas y vecinos de barrios populares, gestores culturales y organizaciones comunitarias con habilidades comunicacionales específicas, estableciendo un espacio donde sus voces y perspectivas propias puedan florecer, fortaleciendo su rol social a través del lenguaje audiovisual.
- Diseñar mecanismos participativos tendientes al desarrollo de recursos en comunicación audiovisual que cultiven la identidad de realizadoras/es locales.
- Contribuir a la autonomía de organizaciones comunitarias para contar sus propias experiencias a través de la propia experiencia y la propia voz..

- Fomentar el pensamiento crítico sobre las representaciones de su rol en la sociedad y sobre el valor de sus propias acciones para la construcción de piezas en lenguaje audiovisual desarrollando estrategias de comunicación para aplicar a futuros proyectos.
- Potenciar la transformación a nivel individual, grupal y comunitario en lo referente a la conformación de vínculos solidarios a través de la creación colectiva audiovisual.
- Trazar nuevas representaciones e imaginarios sociales, a partir del discurso audiovisual surgido del taller.

Identificar los intereses y necesidades comunicacionales del territorio y comunidad.
Incorporar herramientas técnicas fáciles y accesibles para la realización de piezas audiovisuales.

*** Contenidos a desarrollar:**

Nociones básicas y elementos del proceso comunicacional.

Bases del lenguaje audiovisual:

Las tres patas: Guión/ Dirección/ Producción.

Las etapas de trabajo: Preproducción/ Rodaje/ Postproducción.

Herramientas técnicas básicas del lenguaje audiovisual.

Plan de acciones o estrategia de desarrollo:

- Explorar el territorio y la comunidad a retratar para la creación de preguntas-problema que permitan un primer esbozo de trama.
- Desarrollar un guión que funcione como mapa para entrevistas y registro del “paisaje y sus habitantes”.
- Realizar un rodaje con recursos tecnológicos al alcance de la mano.
- profundizar en las estrategias narrativas que demanda una historia contada en imagen a partir del montaje del material registrado.
- Proyectar el cortometraje y realizar un registro a modo de testimonio de la experiencia de creación colectiva surgida del taller.

*** Programación de cada una de las jornadas:**

La actividad se desarrollará en 5 días

Día 1: Ideación / Guión. Taller teórico/práctico. Se trabajarán contenidos vinculados al guión: tema, investigación, estructura, etc. Luego se trabaja sobre las ideas y propuestas de los y las participantes sobre los posibles temas/problemáticas/casos de interés. Se realiza un relevamiento/investigación sobre la idea hasta llegar a un guión de manera colectiva.

Día 2: Producción/ Realización. Taller teórico/práctico. Se trabajarán contenidos vinculados a la producción: desglose, planificación, recursos, roles, etc. Y contenidos vinculados a la realización: nociones básicas del lenguaje (plano, encuadre, composición, etc) y herramientas técnicas: uso de dispositivo, luz, sonido, etc.

Luego, se desglosan las necesidades para la producción y para un guión técnico. Se designan roles de trabajo y se planifica la jornada de rodaje.

Día 3: Grabación de imagen y sonido con dispositivos. Entrevistas y registro. Descarga del material.

Día 4: Nociones básicas de Edición. División de trabajo: Contenido y montaje. Mientras un equipo va seleccionando el material, otro equipo va editando.

Día 5: Finalización del montaje. Cierre, conclusiones y proyección

*** Bibliografía sugerida:**

Bovo, Ana María. "Narrar, oficio trémulo." Editorial Atuel. Buenos Aires 2020.

Lucrecia, Martel "Taller sobre sonido y narrativa" en www.ficcaoviva.com

Mukarovsky, J. Función, norma y valor estéticos como hechos sociales. Editorial Gustavo Gili. Buenos Aires 1984.

Preciado, Paul. Candy Crush o la adicción en la era de la telecomunicación. En Un apartamento en Urano. Editorial Anagrama. Buenos Aires 2019.

Filmografía sugerida:

"Al borde" Dirección y guión: César González. Argentina.

"7 Cajas" Dirección: Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori. Guión: Juan Carlos Maneglia. Paraguay.

"El baño del papa". Dirección: Enrique Fernández y César Charlone. Guión: Enrique Fernández. Uruguay.

"Estrellas". Dirección y guión: Federico León y Marcos Martínez. Argentina.

"La nana". Dirección: Sebastián Silva. Guión: Sebastián Silva y Pedro Peirano. Chile.

"La teta asustada". Dirección y guión: Claudia Llosa. Perú.

Necesidades de la propuesta:

* Técnicas: Espacio de trabajo áulico para la cantidad de personas prevista, proyector y sonido, dispositivos de los y las participantes, computadora, asistencia técnica / referente local.

* Espacial:

Para las jornadas de grabación es importante contar con espacios con luz día y con poca contaminación sonora para la toma de sonido.

. Destinatarios:

* **Franja etaria:** A partir de 16 años

* **Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta, en caso de ser una en particular:** Vecinas y vecinos de barrios populares, gestores culturales e integrantes de

organizaciones comunitarias, docentes, talleristas que quieran desarrollar nuevas formas de contar de manera comunitaria.

*** Número mínimo y máximo de participantes:** Mínimo 3 / máximo 20

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

La propuesta es impartida por dos docentes y coordinadoras de una productora de mujeres cuyo enfoque promueve la equidad de género en la industria audiovisual.