

Convocatoria al Banco de Saberes Culturales y Comunitarios

Nombre del proyecto: Cinema al Barrio-Laboratorio Audiovisual de Identidades para Infancias y Adolescencias

País: México

1. Organización cultural comunitaria que propone el taller: CulturAula

Localidad, Provincia/Región: Guadalajara, Jalisco, México

E-mail: colectivoculturaula@gmail.com

Teléfono: +52 3333 7174 90

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: Somos una colectiva transdisciplinar dedicada a la investigación, formación e incidencia para la gestión y desarrollo sociocultural desde diversos enfoques. Nuestro trabajo es dirigido a agentes, movimientos y organizaciones de base comunitaria, artistas, educadorxs e instituciones. Accionamos en busca de visibilizar la desigualdad y generar mecanismos para la desarticulación de la violencia, promover la descentralización de la educación, la cultura y el fortalecimiento de la incidencia política y pública. CulturAula nace en 2013 en Guadalajara, Jalisco, México con una propuesta metodológica híbrida que permite vincular y ejecutar en cualquier espacio territorial, virtual y social. Nuestro espacio físico se mantiene activo y permanente al servicio y en colaboración con nuestro contexto inmediato, a través la articulación, diseño metodológico y aplicación de programas, acciones e intervenciones para el desarrollo sociocultural, el cual busca fortalecer las prácticas colaborativas e incidencia en nuestro contexto barrial. CulturAula forma parte de las colectivas y organizaciones iniciadoras y que conforman la Red de Cultura Viva Comunitaria Jalisco y a nivel nacional desde su iniciación en 2013, también funge como un referente regional en temas de formación, investigación y acompañamiento desde la Gestión Cultural Comunitaria y Animación Sociocultural. Nuestra trayectoria se conforma de experiencias de articulación e incidencia en diversos entornos barriales dentro de la Zona Metropolitana, con pueblos y comunidades del interior del estado y de otros estados de la República, y con experiencias internacionales en articulación con organizaciones del Movimiento continental de Cultura Viva Comunitaria en Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y Cuba.

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

2.1. Facilitador/a 1: Victor Manuel Arcienega Trujillo (Vicko)

Rol en la organización y/o actividades que realiza: Coordinador general

¿Desde cuándo forma parte de la organización? 2014

Actualmente se desempeña en el diseño, aplicación y coordinación de proyectos y programas desde el arte-educación con enfoques en derechos humanos, desarrollo sociocultural y comunitario, educación popular, perspectiva de género, arte transformador, gestión y animación sociocultural e interculturalidad.

Áreas de experiencia: Gestión social; Gestión cultural comunitaria; Desarrollo comunitario; Innovación social; Animación sociocultural; Derechos humanos; Promoción de los derechos de NNA; Perspectiva de género; Educación popular comunicación; Ecología y desarrollo sustentable; Educación artística; Cultura para la paz; Medios audiovisuales para niñas, niños y adolescentes; Diseño pedagógico y de artilugios.

Victor es miembro activo del Colectivo CulturAula (Guadalajara), un colectivo multidisciplinar que ha generado trabajo de base con carácter comunitario en el Antiguo Barrio de Mexicaltzingo desde 2017, en la ciudad de Guadalajara Jalisco. Durante 2021 y 2022, ha diseñado y coordinado actividades/proyectos a través de las artes audiovisuales y cinematográficas, conformadas por exhibiciones en espacios abiertos del barrio y en algunos patios de antiguas vecindades, y talleres laboratorios en los que a partir de herramientas audiovisuales las niñas y niños del barrio generan reflexiones y cuentan sobre su entorno barrial.

Experiencia en docencia o espacios de formación:

2024) Diseñador y facilitador del laboratorio de audiovisual participativo y exploración identitaria para niñas, niños y adolescentes en Zapotlán el Grande, apoyado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco desde el programa habita la escena.

2023) Creador y facilitador del curso "Diplomado en gestión cultural de base comunitaria", para municipios del interior del Estado de Jalisco/Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, a través del programa "escuela cardinal", implementado en las cinco estaciones cardinales del estado (Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Colotlán, Zapotlán el Grande y Ajijic en Chapala, Jalisco"

2023) Creador y facilitador del diplomado enredando saberes, pedagogías de la esperanza para la atención a las infancias desde el arte y la cultura/Centro de las Artes de Guanajuato

2023) Creador, diseñador y representante del proyecto cine al barrio circuito itinerante de cine mexicano para niñas, niños y adolescentes del 01 de julio al 30 de noviembre, apoyado desde el programa FOCINE desde el Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE

2023)Facilitador del ciclo de arte, juego y aprendizaje para niñas y niños en salamanca Guanajuato/Centro de las Artes de Guanajuato

2022) Creador y coordinador del" proyecto Circuito vecindad" acciones con enfoque de derechos de la niñez en contextos barriales a través de las artes audiovisuales-programa federal Alas y raíces

2022) Facilitador del programa formativo introducción a la animación sociocultural-Montevideo y Fray Bentos Uruguay-Ibercultura Viva y Puntos de Cultura

2021) Creador y coordinador del proyecto "Ruta malabar" Circo Social-programa tomar las calles de la secretaría de cultura jalisco

2021) Creador y coordinador del proyecto barrial "Laboratorio Garabato" en el Barrio Mexicaltzingo, Guadalajara-programa federal Alas y Raices

2021) Coordinador del proyecto universitario "Gestión 12, arte cultura y diversidad" preparatoria 12, Guadalajara-Fundación Grodman.

Facilitador/a 2: Rocio de las Nieves Orozco Sanchez

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

¿Desde cuándo forma parte de la organización?: 2013

Breve currículum:

Licenciatura en Psicología Social. Dirección: Av. Del Vidrio No 15 Generación: 2001- 2005. Maestría en Ciencias de la Educación con Terminación en Psicología Instituto de Investigación y Docencia para el Magisterio 2010-2012 Otros Estudios. Capacitación en PIVE (Programa Interdisciplinario para la No Violencia) ConArte, Consorcio Internacional Arte y Escuela. Taller de Gestión Cultural y Emprendimiento Social. Coursera. Capacitación para el trabajo cultural artístico con niñas, niños y adolescentes en hospitales. Por parte del programa Alas y Raíces. 2017 Diplomado en Artes Escénicas UNAM CUAUTITLAN.

-Áreas de experiencia: Docencia; Diseño curricular; Atención psicológica a NNA; Investigación acción-participativa; Acompañamiento en procesos de educación popular; Animación sociocultural; Gestión y desarrollo de proyectos socioculturales; Gestión cultural con enfoque comunitario; Diseño de proyectos de cultura de paz, derechos humanos y perspectiva de género.

Fundadora de espacio cultural, social y de apoyo para desarrollar habilidades y atención psicológica CulturAula Comunidades aprendiendo, centrado en atender parte de la población de la Colonia Moderna, fundada en el año 2010. De manera conjunta con las organizaciones Más Música Menos Balas, Abarrotera Mexicana y CulturAula se organizó en el 2014 el 1er Congreso de Culturas Vivas Comunitarias en Jalisco, con sede en el MURA, con el objetivo de realizar una red de organizaciones, gestores, artistas, entre otros actores para sumarnos en dicho concepto a Nivel América Latina. Co-fundadora de la Red de Cultura Viva Comunitaria México, en donde destacan la organización de encuentros de Cultura Viva. Y la incorporación de la comisión de educación. Creación del proyecto actual de Seminario en Animación sociocultural regional del estado de Jalisco. Acompañamiento en las diversas líneas de acción de los programas socio educativos y culturales de nuestro colectivo.

Experiencia en docencia o espacios de formación:

En colaboración con otras organizaciones, para diversas instituciones, desarrolló proyectos socioculturales para diversas poblaciones desatando las siguientes. *Coordinación educativa para proyecto Redesearte cultura de paz. Colaboración Secretaría de cultura, Prevención de

la violencia y delincuencia, y ConArte. *Tallerista de programas de SEDATU, programa enfocado a comunidades en atención de diversas problemáticas de manera multidisciplinaria. Actualmente desarrollamos de manera permanente jornadas de talleres de ludopedagogía en la zona metropolitana de Guadalajara. 2020 Asesora académica, docente y coordinadora de turno en la Universidad del Centro de México. 2020 Docente de asignatura del Centro de Desarrollo de la Conciencia. 2020 Docente del Departamento de Psicología, Educación y Salud, a cargo del PAP: Co-laboratorio urbano, acción vecinal contra el despojo en la Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO desde el año 2020. Profesora de asignatura del departamento de Formación Humana de ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara desde el 2021. Experiencia como tallerista de programas de prevención de la violencia y delincuencia de la Secretaría de Desarrollo Social, y de educación artística, género y cultura comunitaria en: Secretaria de Cultura, FIL niñas y niños, Alas y Raíces. Tallerista y Narradora oral en diversos centros culturales comunitarios. Facilitadora de procesos de formación en: Animación sociocultural, elaboración y diseño de proyectos socioculturales, gestión cultural comunitaria, proyectos de lectura enfocado en infancias, y perspectiva de género para el abordaje de la cultura de paz para NNA. Diseño de proyectos de formación para agentes culturales, tales como el Ciclo de formación y diálogo en gestión cultural comunitaria en el año 2021. Tallerista en la Escuela de Artes de Jalisco a partir del 2022. Miembro de la Academia de la Licenciatura en Artes de la Escuela de Artes de Jalisco en la especialización de Gestión ciclo 2022-2023

La propuesta para el banco de saberes:

* **Título de la propuesta:** Cinema al Barrio-Laboratorio Audiovisual de Identidades para Infancias y Adolescencias

Breve resumen descriptivo:

Esta propuesta busca contribuir al desarrollo sociocultural de niñas, niños y adolescentes habitantes de pueblos o contextos barriales/populares, así como a la descentralización de los servicios culturales y educativos y a la divulgación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde el reconocimiento y apropiación identitaria de los entornos a través de herramientas y productos audiovisuales/cinematográficos. La propuesta consiste en desarrollar la programación de un Laboratorio de Audiovisual Participativo y de Exploración Identitaria para Niñas, Niños y Adolescentes, conformado por actividades artístico-culturales y educativas, investigación previa y un proceso intensivo de convocatoria para la participación de las niñas, niños y adolescentes en el laboratorio, del cual resultarán 3 video cápsulas producidas por ellxs, desde su perspectiva y lenguajes, con una duración de entre 10 y 15 minutos c/u. Este es un espacio dirigido a niñas, niños y adolescentes, consiste en el desarrollo de 5 sesiones con duración de 4 horas c/u un Laboratorio de Audiovisual Participativo y de Exploración Identitaria para Niñas, Niños y Adolescentes, conformado por actividades artístico-culturales y educativas en el que se explorarán los contextos comunitarios barriales desde las diversas miradas, percepciones e intereses, para generar video cápsulas y animaciones creadas por NNA y para NNA en las que logren capturar

historias de su comunidad y plasmar bosquejos de la identidad cultural de su contexto social.

Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 5 jornadas de 4 horas c/urnadas

Fundamentación:

Los pueblos, barrios y colonias son una pieza fundamental en la construcción de las identidades comunitarias, e incluso en la identidad regional de un país, por ejemplo, una identidad no nacionalista, sino desde la amplitud de la diversidad cultural que se gesta y se encuentra en todas las regiones. Cientos de historias y memorias aún viven en los pueblos, colonias, barrios antiguos, en las vecindades, otras se han gestado recientemente tras conformarse nuevas comunidades, en las periferias, delegaciones y nuevos asentamientos, etc. Dentro de estos entornos sociales, se gestan diversos ecosistemas culturales y formas de organización y cuidado colectivo, IDENTIDADES. El audiovisual lúdico-participativo busca la creación de un proceso colectivo de ideas, perspectivas y lenguajes, un proceso en el que lo invisible puede volverse visible, dicho de manera literal, los elementos patrimoniales e identitarios de una comunidad pueden ser narrados y documentarse a través del audiovisual e interpretarse en diversas técnicas de animación. Desde este proyecto buscamos propiciar un proceso lúdico, experimental y de análisis que nos permita colocar al centro la mirada y los lenguajes de las niñas, niños y adolescentes de los barrios antiguos, en la que la temática principal será la construcción de sus identidades y de la identidad comunal de sus contextos sociales y culturales, para, y desde su perspectiva narrar, animar y documentar en pequeñas video cápsulas que puedan circular y mostrarse a otras niñas y niños, tanto del municipio como de otros contextos de la región.

Objetivos generales y específicos:

Objetivo - Fomentar las artes audiovisuales con un sentido analítico de reconfiguración y apropiación de identidad, en grupos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de visibilizar los entornos y dinámicas socioculturales, el patrimonio natural y cultural de diversas regiones y contextos, y la reconfiguración de los estereotipos de género tradicionales y la desarticulación de la violencia.

Objetivos específicos: -Desarrollar un programa de sesiones de laboratorio lúdico de audiovisual de 20 horas dirigido a niñas, niños, niñas y adolescentes.

Contenidos a desarrollar:

Los contenidos del laboratorio se desarrollan a partir de los siguientes ejes transversales y estratégicos:

- Género y diversidad
- Identidad e interculturalidad

- Derechos humanos/Derechos de las NNA/Derechos Culturales
- Medio ambiente
- Migración
- Desarticulación de la violencia y la desigualdad
- Cultura de paz
- Cultura comunitaria

Metodología

Los espacios de interacción, laboratorios, talleres, charlas y CineCírculos de Lúdicos, se han diseñado bajo un modelo ludo-pedagógico con enfoque en las artes audiovisuales/cinematográficas, a través de este modelo se detonan momentos de creación colectiva, juego libre y dirigido, reflexión y aterrizajes conceptuales desde la percepción de las niñas y niños que conformen los grupos.

Programación de cada una de las jornadas:

Sesión 1

Identidades, territorio y antecedentes del cine (zootropos).

Sesión 2

Recolectando historias, guiones fantásticos y conociendo el equipo de audio y video.

Sesión 3

Análisis de los derechos de las infancias y adolescencias, territorio e historias del territorio, animación y planos.

Sesión 4

Conocimientos y saberes comunitarios, configuración de los estereotipos de género y desarticulación de la violencia en nuestros contextos comunitarios Sesiones de juego y grabación, experimentación en la animación.

Sesión 5

Verbena comunitaria para celebrar y conocer las video.capsulas creadas por las niñas y niños participantes del laboratorio.

Bibliografía sugerida:

Butacas, plataformas y asfalto. Nuevas miradas al cine mexicano. (págs. 251-258)Edición: Primera EdiciónEditorial: Fideicomiso para la promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal (PROCINE DF)

Manual De Cine Para Niños Y No Tan Niños / Pd. Ed. Planeta Junior

Infancia en el Cine, La Jimenez de Las Heras, Jose A./Ean: 9788470748714/ISBN: 978-84-7074-871-4/Editorial: FRAGUA/Año de la edición: 2020

Necesidades de la propuesta:

- * Técnicas: Proyector, mesas, sillas o equivalentes, sonido.
- * Espacial: El espacio requerido puede ser mixto (espacio abierto y cerrado), o al aire libre para efectuar dinámicas en movimiento y con la capacidad de 20 a 30 personas

Destinatarios:

- * Franja etaria a la que está destinada la propuesta: Niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 12 años
- * Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta: Grupos de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 12 años de comunidades, pueblos, colectivos, espacios sociales y culturales, espacios educativos, etc..

Número mínimo y máximo de participantes: Un mínimo de 15 y máximo de 30

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal?

Si, lo incluye como un abordaje transversal y también se coloca de lleno en una de los módulos que se centran en el análisis y diseño de acciones antidiscriminatorias, erradicación de la violencia de género, y cultura de paz en contextos educativos.