

Convocatoria al Banco de Saberes Culturales y Comunitarios

Nombre del proyecto: Construyendo Conexiones en Nuestra Comunidad

País: Perú

1. Organización cultural comunitaria que propone el taller: Asociación cultural sin fines de lucro Microcine San Juan

Localidad, Provincia/Región: Ayacucho / Huamanga / San Juan Bautista

E-mail: microcinesanjuan@gmail.com y franzronny166@gmail.com

Teléfono: +51 966158367

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: La organización cultural comunitaria es un espacio vibrante que surge de la pasión compartida por el arte y la comunidad. Con raíces arraigadas en el deseo de promover la participación ciudadana y el enriquecimiento cultural, nuestra organización ha estado sirviendo como un faro de creatividad y expresión en nuestra comunidad desde su fundación.

Nuestra historia se remonta a años atrás, cuando un grupo de entusiastas del arte se unió con la visión de crear un espacio inclusivo donde todos pudieran explorar y celebrar la diversidad cultural a través de diferentes formas de expresión artística. Desde entonces, hemos estado comprometidos en ofrecer una amplia gama de actividades que nutren el alma y fomentan la conexión entre los miembros de la comunidad.

Entre nuestras actividades más destacadas se encuentran los talleres, donde personas de todas las edades y habilidades pueden aprender y desarrollar sus talentos en el cine. Estos talleres, impartidos por artistas locales y profesionales, proporcionan un espacio seguro y acogedor para la exploración creativa y el crecimiento personal.

Además de los talleres, también organizamos eventos culturales y exposiciones que celebran la riqueza de nuestra herencia cultural y promueven el intercambio intercultural. Nuestros eventos incluyen presentaciones de música en vivo, proyecciones de cine al aire libre, ferias de arte y festivales temáticos que destacan diferentes aspectos de nuestra identidad cultural.

Una de nuestras actividades más queridas es el cine comunitario, donde proyectamos películas y documentales que abordan temas relevantes para nuestra comunidad. Después de cada proyección, facilitamos discusiones abiertas y reflexivas que invitan a los participantes a compartir sus opiniones y experiencias, fomentando el diálogo y la comprensión mutua.

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

2.1. Facilitador/a 1: Franz Ronny Quispe Fernández

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

¿Desde cuándo forma parte de la organización? Desde el 2016

¿Pertenece a un pueblo originario y/o es afrodescendiente? Sí. Quechua Chanca

Breve currículum: Con una sólida formación en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y una serie de capacitaciones especializadas en producción audiovisual y fotografía, poseo una amplia experiencia en el área sobre la cual desarrollaré el taller.

Mi recorrido profesional incluye roles destacados en el ámbito audiovisual, como Coordinador Distrital en Microcine Chaski San Juan, donde he sido responsable de la gestión, producción, y dictado de talleres de herramientas audiovisuales. Además, he dirigido varios documentales de relevancia local, como "Limerencia" y "Sonidos del Alma - Orquesta Sinfónica de Ayacucho", demostrando habilidades tanto técnicas como creativas en la dirección de proyectos audiovisuales.

Mi experiencia también abarca la capacitación y formación de jóvenes en producción audiovisual, como lo demuestra mi participación como tallerista en iniciativas como Kuyayky StartLab, donde he facilitado talleres de producción audiovisual para adolescentes, fomentando la creación de contenido que refleje la identidad y cultura ancestral de la región.

Además, he sido reconocido por mi labor en la comunidad, siendo ganador del Apoyo Económico para la Cultura en 2021 y 2023, donde lideré talleres de producción audiovisual para adolescentes, y gestioné eventos culturales que promueven la participación juvenil en el arte y la cultura.

Mi más reciente experiencia como segundo asistente de dirección en "Kusi Sonrrie" me ha permitido desarrollar habilidades en la dirección de actores y el casting, complementando mi perfil con una visión integral de la producción audiovisual.

Con este bagaje de conocimientos y experiencia, estoy preparado para ofrecer un taller de alta calidad en producción audiovisual, que combine teoría y práctica, y brinde a los

participantes las herramientas necesarias para expresar su creatividad y contar sus propias historias a través del cine y el audiovisual.

*** Experiencia en docencia o espacios de formación:**

Mi experiencia en docencia y espacios de formación se ha centrado en compartir mis conocimientos y habilidades en producción audiovisual con estudiantes y participantes de todas las edades y niveles de experiencia. Como parte de mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de desempeñarme como tallerista y facilitador en diversas iniciativas educativas y culturales.

Durante mi tiempo como coordinador distrital en Microcine Chaski San Juan, he sido responsable de la planificación y ejecución de talleres de herramientas audiovisuales, donde he tenido la oportunidad de guiar a los participantes a través de los fundamentos de la producción audiovisual, desde la planificación y la preproducción hasta la edición y postproducción. Mi enfoque pedagógico se basa en la participación activa y la práctica guiada, brindando a los estudiantes la oportunidad de aprender haciendo y experimentando con los conceptos y técnicas enseñadas.

Además, he sido parte de iniciativas como Kuyayky StartLab, donde he facilitado talleres de producción audiovisual para adolescentes, adaptando el contenido y las actividades para abordar las necesidades e intereses específicos de este grupo demográfico. Mi enfoque durante estos talleres ha sido no solo enseñar las habilidades técnicas necesarias, sino también fomentar la creatividad, la expresión personal y el trabajo en equipo entre los participantes.

Como parte de mi compromiso con la educación y la formación continua, también he participado como docente en eventos culturales y programas de capacitación, como los talleres de producción audiovisual financiados por el Apoyo Económico para la Cultura, donde he tenido la oportunidad de compartir mi experiencia y conocimientos con una amplia gama de estudiantes y entusiastas del cine y el audiovisual.

2.2 Facilitador/a 2: Erika Roxana Huachaca Tello

Rol en la organización y/o actividades que realiza: Tallerista

¿Desde cuándo forma parte de la organización?: 2018

¿Pertenece a un pueblo originario y/o es afrodescendiente? Sí. Quechua - Chanca

Breve currículum: Comunicadora social egresada de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, realizadora audiovisual, coordinadora del Microcine Nazarenas y de la Red de Microcines Ayacucho. Jurado joven del Festival de Cine Incontrastable de la Región Junín, Jurado del Festival Accecine - Lima, Jurado del festival de Cine Oso con Anteojos - Cusco, Jurado del Festival de Cine Retama-Ayacucho, jurado del festival de cine Regional Ayacucho. Curadora audiovisual y fotógrafa. Gestora cultural, con Posgrado Internacional en Políticas

Culturales de Base Comunitaria en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - Argentina) y un Diploma en Gestión Cultural Comunitaria en Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO - Argentina). Tallerista en la residencia audiovisual de Cine 10 en La Isilla - Piura. Seleccionada para el "Taller de proyectos cinematográficos - Nuevas Realizadoras Peruanas" con su proyecto largometraje de ficción "Antes de Uchuraccay", seleccionada para residencia audiovisual Hilando Miradas con su proyecto documental "Yuyarisun". Y ganadora de estímulos económicos DAFO para estudiar cine de creación documental en la EICTV - Cuba.

Experiencia en docencia o espacios de formación: Roxana Tello es una destacada comunicadora social y realizadora audiovisual con una sólida formación académica obtenida en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Su pasión por el cine y la cultura la ha llevado a desempeñarse como coordinadora del Microcine Nazarenas y de la Red de Microcines Ayacucho, así como a participar como jurado en diversos festivales de cine a nivel regional y nacional, incluyendo el Festival de cine Incontrastable de la Región Junín y el Festival de Cine Retama-Ayacucho.

Con un enfoque en la gestión cultural, Roxana ha completado un Posgrado Internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria en FLACSO - Argentina y un Diploma en Gestión Cultural Comunitaria en CLACSO - Argentina. Su experiencia como tallerista en la residencia audiovisual de Cine 10 en La Isilla - Piura, demuestra su compromiso con la formación y el desarrollo de nuevas voces en el cine peruano.

Roxana ha sido seleccionada para talleres de alto nivel como el "Taller de proyectos cinematográficos - Nuevas Realizadoras Peruanas" y la residencia audiovisual Hilando Miradas, donde ha trabajado en proyectos significativos como "Antes de Uchuraccay" y "Yuyarisun". Su talento y dedicación han sido reconocidos con estímulos económicos DAFO, lo que le ha permitido estudiar cine de creación documental en la prestigiosa EICTV en Cuba, ampliando aún más su experiencia y conocimientos en el campo audiovisual y documental.

La propuesta para el banco de saberes:

* **Título de la propuesta:** Construyendo Conexiones en Nuestra Comunidad

* **Breve resumen descriptivo:**

Los talleres de cine comunitario se desarrollarán como espacios inclusivos y participativos donde personas de todas las edades y niveles de experiencia podrán explorar y aprender sobre la producción audiovisual de manera colaborativa. El enfoque principal estará en fomentar la creatividad, la expresión personal y el trabajo en equipo, utilizando el cine como una herramienta poderosa para unir a la comunidad y contar sus propias historias.

Cada taller se estructurará en torno a actividades prácticas y teóricas diseñadas para proporcionar a los participantes una comprensión completa de los diferentes aspectos de la producción audiovisual, desde la idea inicial hasta la realización del proyecto final. Se cubrirán temas como guionismo, dirección, cinematografía, sonido, edición y postproducción, adaptando el contenido según las necesidades y los intereses específicos de los participantes.

Además, se fomentará la participación activa y el intercambio de ideas entre los participantes, promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo a lo largo de todo el proceso creativo. Se animará a los participantes a compartir sus propias experiencias y perspectivas, creando un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor.

Los talleres también ofrecerán la oportunidad de realizar proyectos audiovisuales colaborativos, donde los participantes trabajarán juntos para planificar, producir y editar cortometrajes o documentales que reflejen la diversidad y la riqueza cultural de la comunidad. Estos proyectos no solo servirán como vehículos para contar historias significativas, sino también como herramientas para fortalecer los lazos sociales y promover el diálogo intercultural.

*** Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 7 días**

Fundamentación:

El proyecto de talleres de cine comunitario se fundamenta en la creencia de que el cine y el audiovisual son poderosas herramientas para la expresión, la reflexión y la transformación social. Reconocemos el potencial del cine para unir a las personas, promover la inclusión y celebrar la diversidad cultural. Además, entendemos la importancia de proporcionar espacios de aprendizaje accesibles y participativos donde las comunidades puedan desarrollar sus habilidades creativas y contar sus propias historias.

El cine comunitario no solo ofrece una plataforma para amplificar las voces subrepresentadas y compartir perspectivas diversas, sino que también fortalece los lazos sociales y promueve un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los participantes. Al permitir que las personas cuenten sus propias historias y representen su realidad de manera auténtica, el cine comunitario puede generar un impacto profundo en la forma en que las comunidades se perciben a sí mismas y son percibidas por otros.

Nuestro proyecto se fundamenta en el compromiso con la participación ciudadana, la inclusión y el respeto por la diversidad cultural. Creemos que todos tienen el derecho y la capacidad de contar sus propias historias y contribuir al diálogo cultural y social a través del cine y el audiovisual. Al proporcionar talleres de cine comunitario, buscamos empoderar a

las comunidades para que se conviertan en narradores activos de sus propias experiencias y agentes de cambio en sus propias realidades.

*** Objetivos generales y específicos:**

Objetivo general:

El objetivo principal de nuestro proyecto de talleres de cine comunitario es empoderar a las comunidades para que utilicen el cine y el audiovisual como herramientas de expresión y cambio social, fomentando la participación ciudadana, la inclusión y la diversidad cultural.

Objetivos específicos:

- . Facilitar el acceso a la educación y formación en producción audiovisual, brindando talleres prácticos y teóricos que permitan a los participantes desarrollar habilidades en todas las etapas del proceso cinematográfico.

- . Fomentar la creatividad y la expresión personal, proporcionando un espacio seguro y acogedor donde los participantes puedan explorar y compartir sus ideas y experiencias a través del cine y el audiovisual.

- . Promover la inclusión y la diversidad cultural, alentando la participación de personas de diferentes orígenes, edades, géneros y habilidades, y valorando y respetando las diferentes perspectivas y experiencias.

- . Fortalecer los lazos sociales y comunitarios, creando oportunidades para la colaboración y el trabajo en equipo entre los participantes, y fomentando un sentido de pertenencia y orgullo por la comunidad.

- . Amplificar las voces subrepresentadas y promover la justicia social, alentando la producción de contenido audiovisual que aborde temas relevantes para la comunidad y promueva la reflexión y el cambio social.

- . Facilitar el intercambio cultural y la colaboración transnacional, explorando y compartiendo historias y perspectivas de diferentes culturas y geografías a través del cine y el audiovisual.

- . Generar impacto a largo plazo, creando una red de cineastas comunitarios comprometidos con el arte y la narración audiovisual, y promoviendo la continuidad y el crecimiento de iniciativas de cine comunitario en la región y más allá.

- . Estos objetivos trabajan en conjunto para promover el uso del cine y el audiovisual como herramientas poderosas para el cambio social y la transformación comunitaria.

***Contenidos a desarrollar:**

Para desarrollar un programa de talleres de cine comunitario durante 7 días, es importante estructurar el contenido de manera que aborde tanto los aspectos técnicos como los conceptuales del cine, y que fomente la participación activa de los participantes en la creación de contenido audiovisual que refleje la realidad y las experiencias de la comunidad.

Día 1: Introducción al Cine Comunitario

Presentación del taller y dinámicas de integración.

Definición y principios del cine comunitario.

Importancia del cine como herramienta de expresión y transformación social.

Día 2: Preproducción

Conceptualización de ideas: cómo encontrar y desarrollar historias relevantes para la comunidad.

Creación de guiones y desarrollo de argumentos.

Técnicas de planificación: elaboración de storyboards y listas de producción.

Selección de locaciones y planificación logística.

Día 3: Producción

Introducción a los equipos y técnicas de filmación: cámaras, sonido, iluminación.

Práctica de filmación en locaciones seleccionadas.

Dirección de actores y trabajo en equipo durante el rodaje.

Consideraciones éticas en producción audiovisual comunitaria.

Día 4: Rodaje, Edición y Postproducción

Introducción al proceso de edición de vídeo.

Edición de material filmado durante los días anteriores.

Incorporación de música, efectos de sonido y subtítulos.

Día 5: Postproducción, Presentación de Resultados

Preparación de la proyección final: selección de escenas y montaje final.

Revisión y retroalimentación de los proyectos audiovisuales.

Día 6: Reflexión y Evaluación

Discusión grupal sobre el proceso de creación y los resultados obtenidos.

Evaluación del taller: feedback de los participantes y recomendaciones para futuras ediciones.

Día 7: Cierre

Proyección pública de los cortometrajes producidos durante el taller.

Reconocimiento del trabajo de los participantes.

Cierre del taller con palabras de agradecimiento y compromiso de continuar promoviendo el cine comunitario.

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

Día 1: Introducción al Cine Comunitario

Registro de participantes y bienvenida.

Dinámicas de integración y presentación del equipo facilitador.

Charla introductoria sobre el cine comunitario: principios y objetivos.

Ejemplos de cine comunitario y su impacto en diferentes comunidades.

Ejercicio práctico: Identificación de historias y temas relevantes para la comunidad.

Formación de equipos de trabajo y asignación de tareas para los próximos días.

Día 2: Preproducción

Conceptualización de ideas: desarrollo de argumentos y creación de guiones.

Técnicas de planificación: elaboración de storyboards y listas de producción.

Selección de locaciones y planificación logística para la filmación.

Práctica de pitch: presentación de ideas de proyecto ante el grupo y retroalimentación.

Día 3: Producción

Introducción a los equipos y técnicas de filmación: cámaras, sonido, iluminación.

Rodaje en locaciones seleccionadas: dirección de actores y trabajo en equipo.

Continuación del rodaje y resolución de problemas prácticos en el set.

Día 4: Edición y Postproducción

Introducción al proceso de edición de vídeo y uso de software de edición.

Edición de material filmado durante los días anteriores: montaje, incorporación de música y efectos.

Día 5: Presentación de Resultados

Preparación técnica de la proyección final.

Ensayos generales y revisión de los cortometrajes producidos.

Proyección pública de los cortometrajes y conversatorio con la comunidad.

Finalización de la edición y preparación de la versión final de los cortometrajes.

Día 6: Reflexión y Evaluación

Discusión grupal sobre el proceso de creación y los resultados obtenidos.

Evaluación del taller: feedback de los participantes y recomendaciones.

Reflexión sobre el impacto del cine comunitario y planificación de futuras acciones.

Día 7: Cierre

Preparativos para la proyección pública de los cortometrajes.
Proyección pública de los cortometrajes y celebración del trabajo realizado.
Cierre del taller con palabras

*** Bibliografía sugerida, videos e outros recursos:**

Libros:

"Cine Comunitario: Teoría y Práctica" de Jess Loren.
"El Cine Documental: De la representación a la interacción" de Bill Nichols.
"Guion para cine documental" de Michael Rabiger.
"La Producción Cinematográfica" de Vicente Sánchez-Biosca.
"Teoría y Práctica de la Edición de Video" de Jean-Pierre Pozzi.
"Cineastas de Barrio: La historia del cine comunitario en América Latina" de Silvia Montaña.

Artículos y Publicaciones:

"Cine Comunitario: Un Enfoque Participativo en la Producción Audiovisual" - Revista de Comunicación y Cultura.
"El cine como herramienta de transformación social: experiencias y reflexiones desde el cine comunitario" - Revista de Estudios de Juventud.
"Cine Comunitario y Acción Social: Experiencias y Reflexiones" - Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI.

Videos y Documentales:

"Rehacer el mundo: 10 años de Cine Comunitario" - Documental dirigido por Fernando Pérez, Cuba.
"Cine Vecinal: Una Mirada desde el Barrio" - Cortometraje comunitario dirigido por Lucía Gajá, México.
"Barrio Cine: Un Proyecto de Vida" - Documental sobre el cine comunitario en Argentina, dirigido por Gastón Duprat y Mariano Cohn.
"Cine Sin Autor: La Revolución del Cine Comunitario" - Serie documental sobre el cine comunitario en América Latina, dirigida por Javier Corcuera.

Recursos en Línea:

Plataforma de Cursos Online "Cine y Audiovisual Comunitario" - Disponible en <https://www.cinecomunitario.org>.
Guía de Producción Audiovisual Comunitaria - Disponible en <https://www.comunidadaudiovisual.org/guia-produccion-comunitaria>.
Canal de YouTube "Cine Comunitario: Experiencias y Reflexiones" - <https://www.youtube.com/cinecomunitario>.

*Estos recursos proporcionan una base sólida de conocimientos teóricos y prácticos sobre el cine comunitario, así como ejemplos inspiradores de proyectos y experiencias en diferentes contextos culturales y geográficos.

. Necesidades de la propuesta:

* Técnicas: proyector; sillas; 2 o 3 laptops; celulares o cámaras; folletos guía

* Espacial: Espacio cerrado con iluminación (Auditorio, salón de clases o sala de reuniones)

. Destinatarios:

* Franja etaria: La propuesta de talleres de cine comunitario está destinada principalmente a jóvenes y adultos, con una franja etaria que va desde los 16 años en adelante. Sin embargo, dado el enfoque inclusivo y participativo de la actividad, también puede ser adecuada para adolescentes más jóvenes, especialmente aquellos interesados en el cine y el audiovisual. El objetivo es brindar una oportunidad de aprendizaje y expresión a personas de diversas edades, con un interés común en la producción audiovisual y el trabajo colaborativo en la comunidad.

***Comunidad a la que está dirigida la propuesta:**

La propuesta de talleres de cine comunitario está dirigida a la comunidad en general, sin restricciones específicas en cuanto a género, edad o cualquier otra característica demográfica. El objetivo es promover la participación inclusiva de todas las personas interesadas en aprender sobre producción audiovisual y expresión creativa a través del cine. Sin embargo, se fomenta especialmente la participación de grupos minoritarios o subrepresentados en la comunidad, como mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidades y cualquier otro grupo que pueda beneficiarse de la oportunidad de participar en actividades culturales y creativas.

* **Número mínimo y máximo de participantes:** de 10 a 20 personas

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal?

La propuesta de talleres de cine comunitario aborda la perspectiva de género de forma transversal al garantizar la inclusión y representación equitativa de mujeres, varones y demás géneros en todas las etapas del proyecto. Esto se logra mediante las siguientes acciones:

1. Participación equitativa: Se promueve activamente la participación de mujeres en todas las actividades del taller, desde la planificación hasta la producción y presentación de los cortometrajes. Se garantiza que haya igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres asuman roles de liderazgo, participen en la toma de decisiones y contribuyan con sus ideas y habilidades.

2. Sensibilización y capacitación: Se incluyen sesiones específicas sobre la importancia de la igualdad de género y la eliminación de estereotipos en la industria cinematográfica. Se brindan herramientas y recursos para que los participantes reconozcan y aborden las desigualdades de género en sus producciones audiovisuales.

3. Representación diversa: Se fomenta la creación de contenido audiovisual que refleje la diversidad de experiencias y perspectivas de género en la comunidad. Se alienta a los participantes a contar historias que desafíen los roles de género tradicionales y promuevan la igualdad y el respeto entre mujeres y hombres.

4. Espacios seguros y respetuosos: Se crea un ambiente inclusivo y respetuoso donde todas las voces sean valoradas y escuchadas, y donde se promueva el diálogo abierto y el intercambio de ideas sobre cuestiones de género. Se establecen mecanismos para abordar cualquier forma de discriminación o acoso de género que pueda surgir durante el desarrollo del taller.