

XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia.
Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2017.

El cine Comunitario como herramienta de Expresión Cultural, Social y Simbólica.

López Muñoz, Joel.

Cita:

López Muñoz, Joel (2017). *El cine Comunitario como herramienta de Expresión Cultural, Social y Simbólica. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-019/724>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

“PARA PUBLICAR EN ACTAS”

El cine comunitario como herramienta de expresión social

Joel López Muñoz 129, pensar las sociedades antiguas en ámbitos educativos universitarios y no-universitarios: un problema a afrontar.

Facultad de Periodismo y Comunicación Social- UNLP

Al abordar la expresión social como experiencia de culturas con formas de ver el mundo e interpretarlo se marca el rumbo que complejiza alianzas en lenguajes colectivos.

La idea es que la construcción del conocimiento y de la producción del lenguaje sea compartido en la y por la comunidad. En las sociedades actuales es un compromiso ético la expresión como clave de la comunicación en distintos lenguajes y significados.

Cuando se centra el desarrollo de los temas que abordan los marcos de la cultura y el arte como modos de expresión social en la esfera pública, cultural y política, se contemplan los significados y significantes que tejen formas de comunicarse. Como sujetos culturales y sociales, construimos diversos mitos como herencia histórica de los pueblos que han dejado la huella en ritos, costumbres, ideas y valores. Entre los mitos que se transmiten en las sociedades se rescata la tradición oral, entre símbolos e imaginarios colectivos. Los dispositivos de lenguaje en las comunidades, que se articulan con mecanismos gramaticales se construyen en relatos que narran y rescatan su pasado. El mensaje que contiene el relato también es cultural, desde que se liga, a través de la conciencia individual del emisor a un imaginario social darle el acervo histórico que le dan sentido¹. Desde tiempos muy antiguos la imagen es la representación por antonomasia que construye narrativas y expresa eventualidades culturales y políticas que marcan la forma en que se configura una sociedad.

Visualmente una cultura es observable en la materia y en lo abstracto con las historias que dan vida en materia de imágenes. También se observa en la cultura visual, la serie de manifestaciones artísticas, como la pintura, el dibujo, la arquitectura como imágenes que manifiestan realidades. Como dice Umberto Eco “ La obra de arte es un objeto que, independientemente de cómo lo consuman las personas, vive en el tiempo, como todo objeto físico².

---

1 Colombres, Adolfo 1997 : Sobre la Cultura y el arte popular (Serie antropologica Ediciones del Sol Buenos aires, Argentina). 2 Eco, Umberto 2012 De los espejos y otros ensayos (España: Penguin Random House Grupo Editorial)

Las artes no son una manifestación de tendencias y movimientos artísticos de grupos privilegiados en la historia, si no es la representación de las formas de ver el mundo en la sociedad la cual crea, recrea, comparte y reproduce significados en distintas gramáticas para transmitir relatos.

El compromiso ético de levantar las voces de una sociedad en el campo popular se manifiesta de manera fundamental en imágenes.

Las imágenes en movimiento como Lenguaje

La historia de los comienzos de la representación de las imágenes en movimiento es muy debatida. La más conocida en el mundo occidental es que desde 1895 el cine es proclamado como lo más nuevo de las artes, -aunque está en constante revisionismo- no es para menos importante, cuando el cine es la imagen en movimiento que encierra todas las artes las hibridiza y representa públicamente para mostrar la realidad del ser humano.

El cinematógrafo, como dispositivo que registra imágenes en movimiento tuvo la posición desde su aparición, enfocada a representar las actividades que realiza el ser humano como ser común que vive y convive socialmente, con sus rutinas diarias, en su entorno cotidiano, entre conflictos y deseos.

Lo que fue más difícil de pronosticar, es que el cine se convertiría más adelante en una cultura de masas que sería apropiado como forma de control y producción de sentidos en gran medida por clases dominantes. La cotidianidad ha sido objeto del cine como práctica del registro humano, que instaaura sujetos que son propietarios de su identidad.

El cine como práctica social

Al referirnos a las prácticas sociales en determinado contexto histórico, se apunta cuáles son sus prácticas culturales, que están cargadas por historias en común; esas historias entendidas como vínculos de relación entre sociedades, en un horizonte colectivo, no solo individual sino como grupos que realizan en común tales prácticas. Como por ejemplo, un jugador de fútbol de barrio, posee su relato construido a partir del sujeto y como actor social, con objetivos particulares que se basan en las relaciones con los jugadores de su propio equipo, dispuesto a pertenecer a un conjunto que disputa un sentido dirigido a la victoria ante otro equipo de fútbol. Pero las intersubjetividades de un sentido de victoria atraviesan al conglomerado futbolístico que participa en una

práctica cultural colectiva. Es decir, las relaciones humanas se configuran tanto como actor dentro de una institución y entre instituciones sociales. Para expresar hay que tener un marco de lenguaje y para decir, hay que escuchar; así en el lenguaje audiovisual, para hacer, antes hay que ver; y en nuestras sociedades latinoamericanas el cine ha llegado narrativamente en el audiovisual por medio de los grandes medios de comunicación, que desde la llegada de la TV ha tenido una posición privilegiada para transmitir relatos y sentidos comunes. Es ahí la problemática en su complejidad más notable ¿donde está la disputa por construir en la comunidades voces y relatos propios, dichos sentidos, para llegar a transmitir, narrar y expresar como comunidad?. Sin embargo cualquier ciudad, por pequeña que sea, hace parte de un sistema de ciudades, un nodo de inter-sistema, y en mayor medida se encuentra involucrada en procesos de globalización³.

El audiovisual en la cultura popular

Somos los relatos que producimos de nosotros mismos como sujetos y como culturas. Habitamos la cultura de la narración como estrategia para sobrevivir, resisitir e imaginar la vida.⁴

Los dispositivos que se utilizan para generar lo cinético, en términos de movimiento de imágenes, no siempre es la herramienta que utiliza el espectador para construir sus relatos, si no, es un consumidor de material audiovisual transmitido en multimedias, como soportes de celular, plataformas de Internet, televisión, y en salas de cine. Para abordar el mundo audiovisual de lo general a lo concreto, debemos analizar la llegada de la mundialización cultural, atravesando la globalización económica , hasta el mismo tejido social, para transmitir lo que grandes productoras neoliberales globalizadas en complacencia con medios de comunicación de masas nacionales tienen para mostrarnos. Es decir que asistimos a un festival utilitario de consumo audiovisual del entretenimiento y el ocio.

La llegada del internet marca una dinámica distinta en la sociedad, donde a placer, es posible desentrañar las redes y encontrar distintas plataformas audiovisuales, como bien, se observa en la acelerada producción de series web y la pulverización de producciones.

---

³ Federico Besserer, Raúl Nieto 2015 La ciudad transnacional comparada 2015 (UNAM: México)
⁴ Rincón, Omar, Narrativas mediáticas: 2006, (Gedisa Editorial)

Este tiempo que se utiliza para ser espectador de contenidos audiovisuales, tiene que ver con la conformación de hábitos, y costumbres que construyen modelos de comportamiento cultural, en los pueblos, ciudades, urbanas y periféricas donde abraza un sentimiento de cultura visual popular.

Sin embargo, este conjunto de comportamiento y hábitos es punible y está orientado mediante medios masivos con la necesidad de historias, que nos hagan olvidar todo tipo de conflictos.

Es fundamental hablar sobre las comunidades, que viven en crisis de comunicación, en donde se observan grandes urbes con personas que no dialogan ni con el vecino de enfrente. También hay que destacar que la construcción de comunidad tiene como piedra angular la comunicación entre las personas como actores sociales. Para eso mencionaré, tres tipos de comunidades. Ciudad pueblo, pueblo-ciudad y pueblo-pueblo. Los cuales en esta ocasión les nombraré en las categorías antropológicas, de ciudad periférica y ciudad urbana.

En el caso de Buenos Aires, con su modelo de distribución geográfica de ciudades partidos, se puede identificar estas categorías en función de su localidad respecto a las ciudades pueblos.

Categorías comunales

Un pueblo-pueblo, comunidad que se destaca mediante articulaciones cercanas, donde se desarrolla la dinámica interinstitucional de organizaciones sociales. Allí se convive con patrones que se entrelazan, con personas que generalmente se conocen por los nombres, parentescos, familia y sentimiento de clase social. Los medios técnicos aca son escasos, no obstante que se tenga un sistema de educación nacional y pública que sostiene algunos medios y herramientas materiales. Adquiere un sistema de valores propio, con estructuras de significantes de correspondencia simbólica, transmitida en las generaciones. Es pertinente mencionar que en este tipo de configuración social, se da la migración de jóvenes que salen por motivos de trabajo y estudio a ciudades cercanas y a grandes urbes.

El pueblo ciudad, tiene una serie de elementos culturales que se identifican por concentrar una masa económica e industrial que acoge otras comunidades periféricas. En Argentina tiene un valor agregado, que ese proceso de construcción histórica de los

pueblos debido a las estaciones ferroviarias y otras prácticas proletarias y del campo, en donde prevalece la economía relacionada a estas actividades.

Las ciudades pueblo son grandes ciudades, con organizaciones sociales que se identifican con los centros de instituciones nacionales y públicas, universidades, hospitales, escuelas etc.

Y se consolidan en con la industria económica con una suerte de centros urbanos con periféricas que quedan aisladas y en procesos de crecimiento.

Al explicar estas categorizaciones, me dispongo a abordar desde una perspectiva antropológica la forma en que el audiovisual penetra, y se instala culturalmente, así como la necesidad de producir contenidos propios, con relatos que prevalezcan en los imaginarios colectivos.

Una película refleja autenticidad, el qué y el cómo se vive y se imagina la vida, en la articulación de medios y gente local.

La comunidad como actor social colectivo en las producciones audiovisuales

Observación: En el marco de la observación, en el campo social, hay características que se constituyen en campos cotidianos diversos

Clasificación

Registro

Comunicación

Es importante llegar a la comunidad como un facilitador de conceptos, en donde la misma mecánica al dinamizar la práctica, produzca incentivo de soltarse y entrar en el proceso creativo conjunto.

Trabajar con grupos heterogéneos, beneficia en gran medida a la generación de conceptos analógicos; coadyuva a construir esos mitos de la comunidad, en historias vigentes a nuevas formas de contar.

Al tener ciertos presupuestos de la comunidad, ya sea que se hayan investigado en documentos escritos, internet, o por comunicación personal, ayudan a reconocer interpretar y reinterpretar el lugar.

Hay un conjunto de símbolos, que prevalecen en la tradición oral, como mero relato con personajes y lugares en determinados tiempos. Cuando las personas protagonistas se encuentran en la comunidad, es preciso acercarse para rescatar esas historias desde la vivencia.

Los lugares simbólicos que representan a la ciudad, está en el corazón de los habitantes de la población, sin el afán de confundir lo que es pueblo y población.

Los distintos roles para llevar adelante el ejercicio técnico audiovisual, consiste en los deseos de los miembros del grupo por conformar, roles desde su mirada, la metodología técnica para desarrollar la práctica audiovisual. Suele pasar que algunos les interese llevar el registro con la cámara, a otros la escritura, el audio, los dibujos para planificar el rodaje, o asistir en diversas tareas de asistencia y sugerencias.

El registro audiovisual es polivalente, y se hace necesario respaldarse de la escritura, y de dibujos con croquis para ubicar espacios físicos. Para tener un registro escrito se lleva un diario para apuntar acontecimientos que nos parezcan importantes.

Identificar el lenguaje, las palabras vernáculas, propias del lugar, como por ejemplo el “Changuito” en Misiones, el “culiao” en Córdoba, o el “Chabon” en Buenos Aires. Estas son expresiones que tienen que ver con la forma de comunicación contextual en una estructura sociocultural. (sociolectos y cronolectos)

La antropología como disciplina nos posiciona en una perspectiva mediadora, capaz no solo observacional científico sino habilitar la participación intercultural con voces propias y formas vernáculas para construir coordinadamente las metodologías.

Historias comunes Imágenes Compartidas

Presentar la realidad y representar la Identidad.

La identidad como un término ambiguo, en las sociedades, cuando se parte del presupuesto que los modelos y rasgos sociales que se identifican en un sistema de pertenencia, y otra sería que la identidad es una forma dinámica de construir contenidos que permanecen se transforman y brinda un valor cultural a determinada sociedad. Lo cierto es que está latente la necesidad de contar las historias que dentro de la comunidad permanecen, se construyen y se imaginan. Para presentar en un sentido identitario un proceso creativo, es preciso efectivamente imaginar, en mundos poéticos. . Entonces ahí delineamos a la comunidad con sus coordenadas llenas de símbolos, que son de la comunidad, para la comunidad y por la comunidad.

Los ritos de pertenencia se dan a través de la imagen. Las lecturas de los usos estéticos hace una conexión profunda con los símbolos.

Lo común es el espacio, lo que nos permite expresar y comunicar nuestras diferencias para gestionarlas desde esa función, no solo física, también simbólica. Los vínculos singulares en los contextos hacen lo colectivo en ciudades clusterizadas.

El Arte como transformador social

El arte como un valor que trasciende la cotidianidad y la convierte en marcos de expresión colectivo parte de bases sentadas en diferentes culturas. La cultura como hecho colectivo generalizado en la cotidianidad social que se expresa en estilos de vida, modos de actuar, pensar y modelos de conductas.

Símbolos e identidad

En la Argentina conviven personas con diversos colores culturales, identificándose en una transformación que genera colectividades con sentidos variados de pertenencia. La identificación dentro de un marco rural o urbano, está anclado a la idea de pertenecer a determinados territorios. Es preciso apuntar los procesos de transformación y

reconfiguración de los pueblos en procesos de cambio cultural y donde se instauran ciertos valores asociados al imaginario de apropiación.

Cuando hay sociedades que han devenido por una serie de construcciones sociales está comprendida en gran medida por población inmigrante que gradualmente fue habitando el suelo argentino, con distintos modos, costumbres y creencias. Esto se ve reflejado en lo simbólico, actancial e ideológico; en el lenguaje, la palabra y la imagen. Esto último juega un valor explícito en el registro audiovisual que queda expuesto, como un horizonte de distintas ideas en un crisol del pueblo que a través de la historia se ha solidificado en cierta medida.

Hay construcciones de identidades sociales y étnicas, donde van resaltando rasgos y hechos que determinan las culturas, que de igual forma deviene en mutaciones, que es urgente enfatizar para no caer en purismos culturales o esencialismos étnicos.

Es fundamental acercarse a participar de las formas culturales para conocer la expresión, e identificación étnica, así como las pautas que se heredan en las comunidades locales. Los acontecimientos de una población son tradiciones con sentidos historiográficos que dan identidad a un pueblo. Es por eso la máxima que “hay que conocer el pasado para entender el presente” Se le suma, hay que conocer el pasado para imaginar el presente y el futuro. Es decir, hay que construir esos relatos que un día fueron ritos para reconstruirlos en culturas vivas que merecen ser registradas.

La identidad es dinámica tanto en el sentido de pertenencia como el lugar donde puede estar. Como aquel nieto de un inmigrante italiano que se identifica con el mandolin italiano, y la gastronomía mediterránea, sin conocer Italia.. Entonces es notable que las herencias son importantes en la conformación de costumbres, que no se limita al espacio geográfico al cual como sujetos culturales tenemos conciencia de pertenecer.

Las herramientas conceptuales hacen que sean herramientas prácticas metodológicas.

La educación audiovisual tiene instancias de aprendizaje que tiene que ver con el manejo de los recursos audiovisuales para sostener una producción comunitaria. El audiovisual comunitario ha construido sus propias herramientas y sus figuras particulares, al contar historias.

Describir el ABC del Lenguaje audiovisual.

Plano Como unidad semántica del lenguaje, tiene un significado referencial de imagen, tanto figurativa, como simbólica o abstracta, entre dos cortes.

Escena: Es el contexto tiempo y espacio, donde se desarrolla la vinculación de varios planos que narran oraciones semióticas de imágenes.

Secuencia: Una serie de escenas que se desarrollan en narrativas secuenciales para contar una situación. Puede ser un conjunto de escenas o un conjunto de planos en diferentes escenas, donde nos cuenta algo.

Lo narrativo

Como cuento historias?

Narrar consiste en relatar un acontecimiento real o imaginario. Estos acontecimientos implican que estén dentro del marco contextual de quien lo narra o una suerte de imaginación y creatividad, la cual también implica conocer ciertos mundos sociales en determinado tiempo para contarla.

La anécdota como herramienta narrativa para recoger historias populares.

Los paisajes los tonos, los colores, vienen de los labios de los narradores populares, es un vasto terreno lingüístico, que va variando en un coral de interpretaciones. Lo que sí hay que destacar que lo que se cuenta, cuál es la materia prima de la diversidad de

historias populares. Las historias giran en torno a hechos políticos y sociales -Al incluir los efectos sociales y psicológicos de una sociedad compleja- , también hay hechos que surgen de elementos cotidianos, historias de “miedo” de venganzas, mitos rurales, misterios latentes entre relaciones de vecinos, o una vertiente de historias que desprenden de leyendas populares, universalizadas. Sea, esto tomado como mitología, o historias populares de la cotidianidad, son radicalmente fuentes de expresión oral de la comunidad. Son recuerdos que se guardan en las memorias individuales y colectivas, tesoros que nutren la cultura.

Existen en la comunidad, personajes claves, que son a quienes la mayoría de personas reconoce como portador de muchas historias. Aquí trataré de esbozar un método de acercamiento a esas personas.

Se despliegan las condiciones adecuadas para que las personas se acerquen a contar sus historias, no es un ejercicio de entrevistador-entrevistado, sino una dinámica de interacción lúdica que genere la participación y la comunicación. En este clima, donde las personas son voceras de hechos y acontecimientos de su pueblo, se pone sobre la mesa todas las subjetividades posibles.

En vez de llegar a proponer y a interferir en las anécdotas, debemos facilitar la fluidez, que cuenta además de un proceso de imaginación y fantasía. Como por ejemplo, el hecho que todos recuerdan en el pueblo. “Un León”, es una palabra donde se pone en juego diversas sensaciones: Alguien puede recordar un león como una figura exótica y rara de ver en el pueblo, mientras para otras, un recuerdo tragicómico que ocurrió en el lugar.

De todas formas, un león es una palabra. Aún no hemos contado la historia, pero con la palabra león, todos recuerdan aquel suceso, que ocurrió, cuando llegó el circo al pueblo y se escapó el león, e invadió de pánico en el pueblo por varios días.

Al llegar desde afuera no sabemos esa historia, pero la palabra león, signa en las memorias, un relato.

Es así como vamos a desarrollar el relato usando la memoria colectiva y la imaginación.

El cine comunitario necesita una resignificación al repensar a las comunidades como portadoras de potencialidades de comunicación. En el marco de expresión de los

pueblos se suma que en los procesos creativos se desarrollan no limitándose al proceso artístico sino lo social lo simbólico, y lo cultural, que es un proceso creativo complejo de transformación social.

Incluir a la comunidad para un proceso de comunicación mediante el audiovisual implica la participación de las personas como actores colectivos que hagan de la participación no sólo contingente sino trascendente en diversas plataformas de reproducción, Como una posibilidad de muestra de identidades e historias comunitarias heterogéneas en formato audiovisual.